

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

MUJERES que hacen CÓMICS

“Mujeres que hacen cómics”
Recopilación de mujeres que
hacen cómics en Chile

Isidora Rocío Hernández Ramírez
Profesor guía: Hugo Palmarola

Escuela de diseño, Facultad de Arquitectura,
Diseño y Estudio Urbanos

Tesis presentada a la escuela de diseño de la
Pontificia Universidad Católica de Chile para
optar al título profesional de diseñador.

Julio 2019
Santiago de Chile

Mariel Sanhueza, 2017

Gentileza de la autora

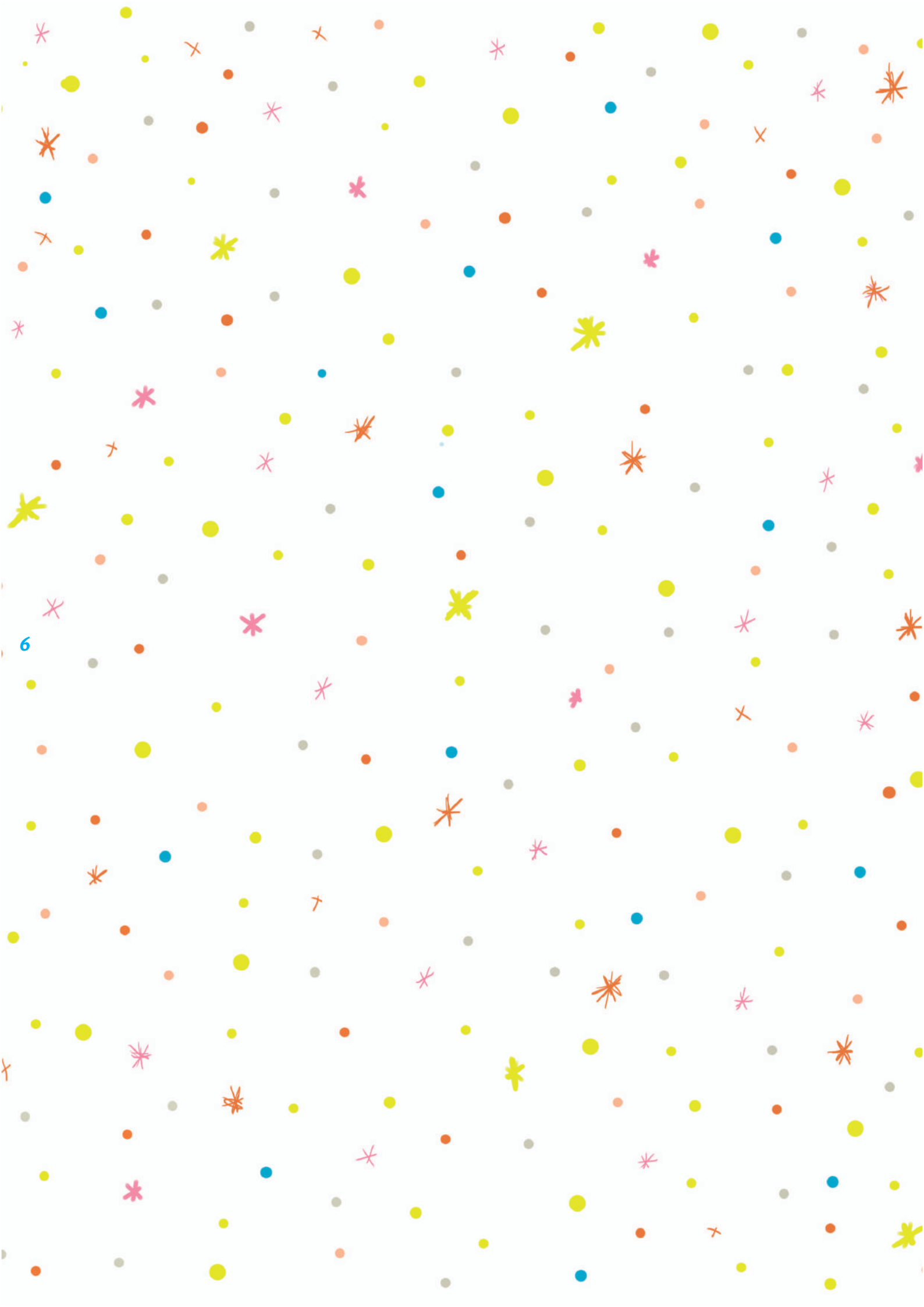
Agradecimientos

A Marcela Trujillo, Carola Josefa, Catalina Cartagena, Sofía Garabito, Katherine Supmen, Margarita Valdés, Victoria Rubio, Jennifer Frías, Constanza Salazar, Bernardita Olmedo, Antonia Bañados, Mariel Sanhueza, Francisca Salomón por compartir conmigo su trabajo y su amor por el cómic.

A Hugo Palmarola por ayudarme a sacar adelante este proyecto.

A mi familia por acompañarme.

7	Introducción: Motivación personal	
9	Oportunidad de diseño	
10	Formulación	
12	Objetivos	13 Objetivo general
		13 Objetivos específicos
14	Metodología	
17	Marco teórico	19 Introducción
		20 Cómic
		30 Cómic en Chile
		34 ¿Por qué reunir solo a mujeres?
		39 Autoras de cómic en Chile
43	Desarrollo del proyecto	44 Trabajo con las autoras
		46 Presentación de autoras
		49 Entrevistas
50	Contexto	
51	Usuarios	
52	Antecedentes	
53	Referentes	
57	Proceso de diseño	58 Estructura del libro
		60 Tipografía
		61 Paleta de colores
		62 Diagramación
		65 Diseño portada
		66 Validación
		68 Visualización propuesta final
77	Implementación del proyecto	78 Proyecciones
		79 Estrategias de difusión
		80 Financiamiento y costo
		81 Distribución
83	Reflexión final	
85	Anexos	

Motivación Personal

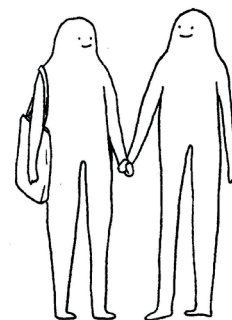
Hay una intimidad al leer un cómic de autor/a que pocas veces se produce en otro tipo de medio. Al ver los textos escritos a mano y los dibujos que lo acompaña, resulta inevitable ver el pulso de la persona cuando los hizo, la fuerza con la que escribió, junto con la historia que va contando, da la impresión de conocer a las autoras sin tenerlas ahí.

Es la complicidad e intimidad que posee este medio que ha atraído a muchas mujeres a contar sus historias más privadas, sus reflexiones sobre la vida o a crear nuevos relatos donde el mundo es diferente a la realidad. Porque en hasta hace poco en la realidad de las mujeres chilenas, no existían los espacios donde las pudiesen mostrarse desde su propio punto de vista. De dibujarse y escribirse a mismas como lo sintieran, de hablar de los temas que para ellas fueran relevantes desde temas cotidianos hasta problemáticas políticas de escala mayor.

Como consumidora de este contenido, siempre me sentí muy representada por todos personajes que conocía, y que he fui conociendo durante este proyecto. Es que tan poco variada la representación que tenemos las mujeres en los medios, que siempre han sido muchas mis ganas de ver, leer, conocer y mirar, mujeres que se mostraran desde la amplitud y complejidad que posee la vida humana.

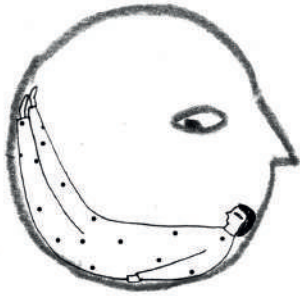
Pero ¿Quiénes son estas mujeres que crean cómics? ¿Cómo partieron con este trabajo? Y principalmente, ¿Qué es lo que buscan comunicar con estos?

Partí este proyecto con algunas autoras en mente, pero nunca pensé que el número de autoras iniciales se iba a multiplicar. No solo pude conocer su obra dentro del mundo de los comics, sino que, a ellas de forma personal, su visión de su trabajo, y gracias a eso pude hacer el libro que a mí me hubiese gustado tener hace años atrás.

DEBERIAMOS GUSTARNOS

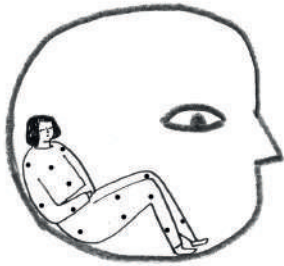
Jennifer Frías, 2018

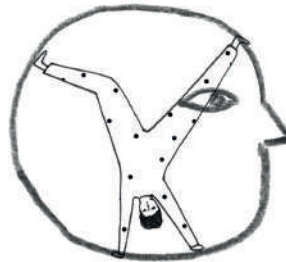
ME GUSTARÍA

PODER

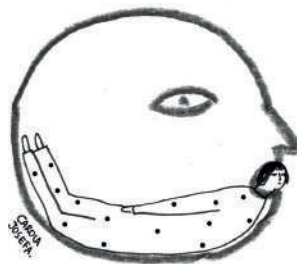
SALIRME

UN RATITO

DE MI PROPIA

CABEZA.

Oportunidad de diseño

Tras reconocer que no existe un registro formal de mujeres que hacen comics en nuestro país, se abre la posibilidad de poder realizar uno que funcione como primer catastro de las autoras que actualmente se dedican profesionalmente a esto y sus publicaciones dentro del mundo editorial, como también las auto publicaciones más características de su trabajo, ya sean libros o fanzines. A esto se le suma, la importancia de entrevistarlas con la finalidad de poder caracterizar la forma en la que trabajan, tanto técnicamente como poder plasmar su sentir entorno a este

El diseño de una publicación que reúna toda la información encontrada durante este proceso de investigación se presenta como la opción acorde a al contexto en la que se han desarrollado los cómics. Además, de ser un formato familiar para los seguidores de las autoras expuestas, también se plantea la creación de un objeto de valor y de colección, que permita transmitir la importancia cultural que poseen los cómics.

Formulación

¿Qué?

Publicación editorial que recopila a las autoras de cómic en Chile, durante los años 2000 y 2019.

¿Por qué?

A lo largo de la historia el trabajo de las mujeres no ha sido valorado de igual forma que el trabajo de los hombres. Esta dinámica ha invisibilizado del contenido creado por mujeres en todas las áreas de la cultura, haciéndose presente dentro del área del cómic y la ilustración, en el hecho que en la actualidad no existe una publicación que recopile, documente y exponga a las mujeres que crean cómics, en nuestro país.

II

¿Para qué?

Por medio de la documentación de este trabajo se genere un espacio de reflexión, de creación de valor, de conocimiento y de estudio en torno a un medio gráfico y literario, que es escasamente conocido y estudiado en nuestro país, tanto en el ámbito académico como editorial.

Objetivos

Objetivo General

Poner en valor las Historietas creadas por mujeres entre los años 2000 -2019 en Chile mediante el diseño de una publicación que expone a las autoras de estas y sus proyectos más relevantes.

Objetivos Específicos

13

Informar al lector sobre las autoras expuestas, a través de la entrega de datos principalmente sobre sus estudios, procesos creativos, visión sobre su trabajo y la característica de las obras seleccionadas.

Entrevista post lectura donde el lector se demuestre su grado de conocimiento sobre las autoras y las obras seleccionadas para el proyecto.

Producir contenido grafico a partir de la información recopilada en el proceso de investigación.

Existencia de contenido creado que organice y exponga la información entregada por las autoras.

Crear un espacio de reflexión en torno a los cómics y las mujeres creadoras de estos.

Entrevista post lectura en la que los usuarios sugieran la reflexión en torno al tema

Metodología

1

Levantamiento de información

Búsqueda de autores y publicaciones de cómics en importantes en Chile.

Análisis de referentes y antecedentes.

2

Marco teórico

Redacción del marco teórico del proyecto

+

Registro de las publicaciones de autoras chilenas de cómic entre 2000 - 2019.

3

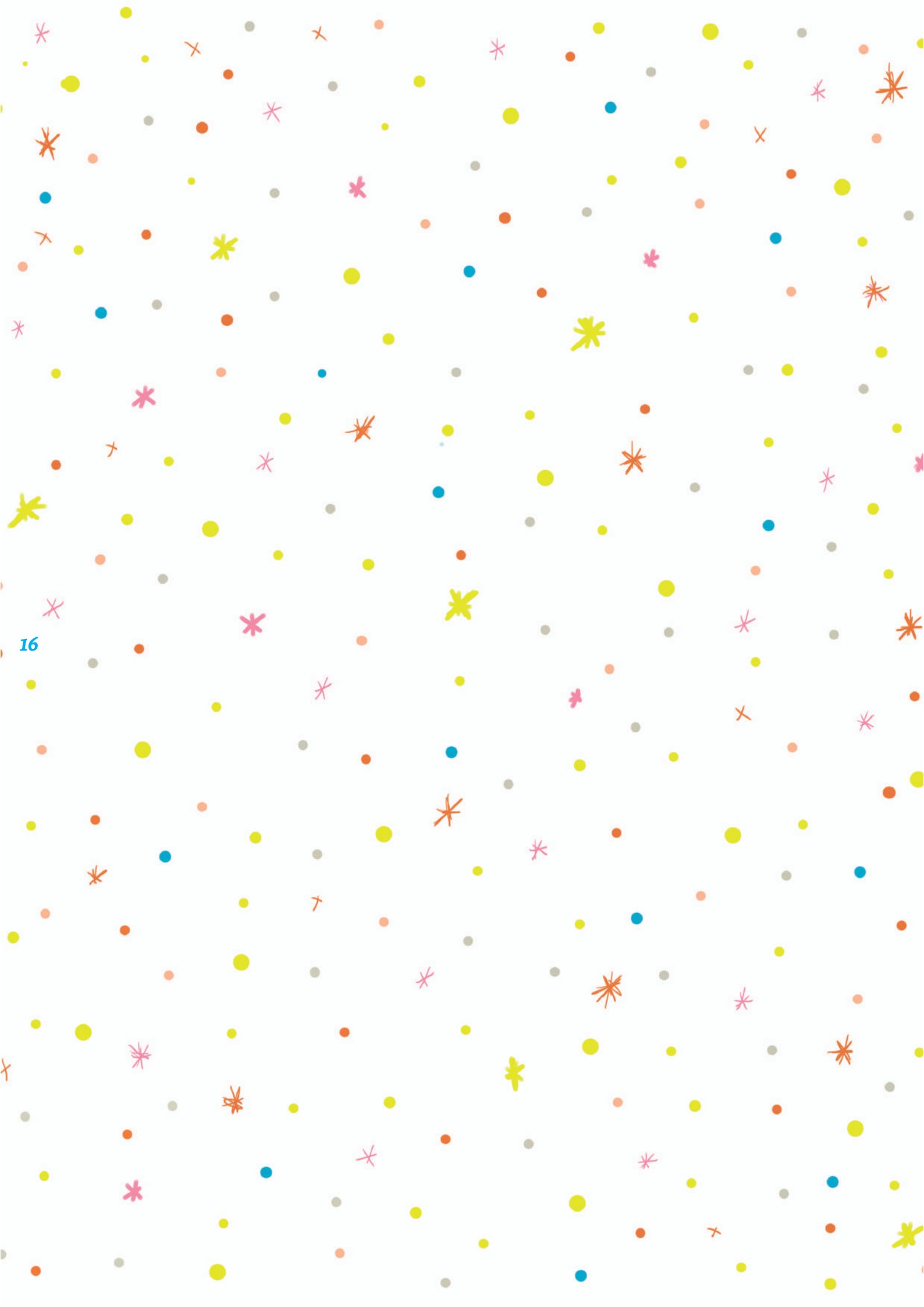
Trabajo con autoras

- Selección de autoras
- Entrevistas
- Transcripción y edición de las entrevistas realizadas
- Recepción imágenes enviadas por las autoras
- Selección imágenes

4

Diseño Publicación

- Diseño portada
- Diagramar el cuerpo del libro
- Validación
- Iteración
- Diseño Final

Marco teórico

Mariel Sanhueza, 2019
Gentileza de la autora

Introducción

Los cómic o historietas, términos que serán utilizados de forma indistinta dentro del proyecto, es una de las expresiones graficas mas populares dentro de nuestra cultura. Los hemos visto en, probablemente, todos los medios impresos. En diarios, revistas, libros de publicaciones independientes y otros, en grandes editoriales. Han masificado carismáticos personajes que han formado parte de nuestra cultura visual narrativa y educativa, como Mafalda, Mampato y Condorito, por nombrar algunos de los mas conocidos en nuestro país.

Uno de los primeros textos en hablar de comics y de los más citados al momento de estudiar este medio es: Entender el comic: el arte invisible de Scott McCloud (Ed, 1993). Al referirse a este como un “arte invisible”, da cuenta de que tenemos tan integrado a los comics dentro de nuestra cotidianidad que parecemos no verlos y por ende, no valorarlos.

Definitivamente las historietas, han sido uno de los medios que ha pasado desapercibido dentro de varios ambientes y no ha obtenido el reconocimiento que merecen las historias y personajes que se han creado dentro de este. Esta es una, de las muchas razones por las cuales el incremento de las mujeres autoras de cómic y sus publicaciones en Chile no ha sido visibilizado.

El presente marco teórico, busca dar cuenta de las implicancias que posee este medio y sus respectivos formatos de difusión, como también discutir en torno a la importancia que tienen la creación de relatos de mujeres como materialización de un cambio de paradigma cultural.

Cuando estudiaba **ARTE** en la universidad, mis profesores de pintura usaban la palabra "ILUSTRATIVO" como una **OFENSA**:

Siii... ESTÁ BUENO, PERO MUY **ILUSTRATIVO**

SI NO FUERA TAN **ILUSTRATIVO** FUNCIONARÍA MEJOR

NO SÉ, ESF TONO **ILUSTRATIVO** ME MOLESTA UN POCO

Para ellos eran **2** conceptos **OPUESTOS**: EL **ARTE** era **SUBLIME** y **TRASCENDENTAL**, y la **ILUSTRACIÓN POPULAR** y **DESECHABLE**.

Afortunadamente en esa época yo era **PUNK** y hacía todo lo contrario, de lo que mis profesores decían y me convertí en una "PINTORA ILUSTRATIVA".

En la actualidad los **ARTISTAS** que más admiro son **ILUSTRADORES**. Entonces quise saber qué opinan ellos del **ARTE** y esto fue lo que me respondieron:

Cómics

¿Cómo podríamos definir lo que es un cómic?

Llegar a una sola definición de cómic e historietas, ha resultado ser una tarea compleja, son varios los autores que han buscado definir este fenómeno desde variadas aristas del conocimiento, pero hasta el día de hoy no existe un consenso único de lo que es e implican estos. Si pensamos en unir el texto con ilustraciones ya estamos hablando de áreas complejas en si mismas, y si a esto le agregamos los elementos propios que se ha creado dentro del lenguaje del cómic, la búsqueda de una síntesis para lo definirlos se hace difícil.

Una de las definiciones más populares es la de McCloud (1993), dentro del texto citado anteriormente como: "Comic: Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector." (p.9)

Definición que resulta ser muy gráfica.

Haciendo énfasis en la creación de la secuencia para poder contar una historia e incluyendo al lector como una parte active dentro de este proceso. Pero que aún resulta ser muy amplia.

La al hablar de comics, la autora que posee mayor presión dentro al definir comic y sus alcances es Hillary Chute, quien declara en primera instancia que los "comics son un medio, no un género" (Chute. H, 2008. p.452) como tradicionalmente se piensa. Además, explicita:

"Los cómics pueden definirse como una forma híbrida de palabra e imagen en la que dos pistas narrativas, una verbal y otra visual, registran la temporalidad espacialmente.

Los cómics avanzan en el tiempo a través del espacio de la página, a través de su contrapunto progresivo de presencia y ausencia: paquetes de paneles (también llamadas viñetas) que se alternan con canales, o "gutters" (espacio vacío)" (Chute. H. 2008, p.452)

En esta, se precisan características que poseen los cómics, las que serán mencionadas más adelante en el texto, para poder abarcar todas las aristas que tiene este medio y que lo hace ser lo que es hoy en día.

CATALINA CARTAGENA

Catalina Cartagena, 2018

Gentileza de la autora

Viñetas

22

La función fundamental del arte cómico para comunicar ideas y / o historias por medio de palabras e imágenes implica el movimiento de ciertas imágenes (como las personas y las cosas) a través del espacio. Para lidiar con la captura o encapsulación de estos eventos en el flujo de la narrativa, se deben dividir en segmentos secuenciados” (Eisner. W. 1985.p.38)

Para crear esta secuencia visual, nace uno de los elementos distintivos de este medio, la viñeta. Según Will Eisner (1985), es “un recuadro con una escena”, el cual puede ser de forma literal, un cuadrado o un rectángulo, o también se puede ver ilustrada ser parte de la narración.

Las viñetas poseen diversas funciones, puede presentarse como un dispositivo de narración (Eisner. W, 1985 p46), es decir, “La forma de la viñeta (o la ausencia de uno) puede convertirse en parte de la historia en sí. Puede utilizarse para transmitir algo de la dimensión del sonido y el clima emocional

en el que se produce la acción, así como contribuir a la atmósfera de la página en su conjunto” (Eisner W. 1985. p.46)

Además, pueden ser consideradas como un soporte estructural (Eisner. W, 1985.p49) “El uso del borde del panel como elemento estructural, cuando se emplea así, sirve para involucrar al lector y abarca mucho más un simple panel contenedor. La pura novedad de la interacción entre el espacio restringido y el no espacio (el canal) entre los paneles también transmite una sensación de mayor importancia dentro de la estructura narrativa.” (Eisner. W, 1985.p49)

Otro aspecto señalado por Eisner (1985) es la emocionalidad que se logra transmitir a través de las viñetas, estas “Hacen un esfuerzo para generar la reacción del lector ante la acción y, por lo tanto, crean una participación emocional en

Canales

la narrativa.” (p.59) Los aspectos señalados dan cuenta de esta forma, como un elemento activo dentro de la narración gráfica, el cual, se convierte en un personaje más de la historia de acuerdo con el uso que le otorgue el autor de este.

Como último punto relativo a las viñetas, cabe señalar la función de la página, la hoja del soporte escogido, en sí misma como una meta viñeta, “La página, así como el panel, deben abordarse como una unidad de contención, aunque también es simplemente una parte del conjunto que comprende la historia en sí.” (Eisner. W, 1985.p.63) Además, dentro de esta idea se hace presente como la página cumple un rol fundamental no solo dentro de la narración, sino que además dentro de distribución del cómic.

El espacio que queda sin ilustrar en una página de comic, el espacio entre las viñetas es llamado en inglés “gutters”, lo que podría traducirse como canales. La interacción entre estos y las viñetas se configura como un elemento esencial dentro de la narración. Como señala Chute. H (2008) “Una página de cómics ofrece un rico mapa temporal configurado tanto por lo que no se dibuja como por lo que está: es muy consciente de la artificialidad de sus bordes selectivos que diagraman la página en una disposición de momentos encapsulados. McCloud alega que el espacio vacío, llamado canales, “aloja” a lo que está en el “corazón de los cómics” y que “lo que está entre los paneles es el único elemento de cómics que no está duplicado en ningún otro medio.” (P.455)

Formas de reproducción y distribución

24

El texto unido con la ilustración con la finalidad de narrar una historia se encuentra presente dentro de variados formatos a lo largo de la historia, como, por ejemplo, en la pintura, en el arte callejero o en proyectos de libros de artista, entre otros.

Entonces, ¿que hace que una narración secuencial se convierta en un cómic?

Uno de los grandes elementos diferenciadores del cómic o historietas es que este se encuentra diseñado desde un primer momento para ser reproducido y distribuido a un público de lectores, los cuales, idealmente, deben poder comprender la historia presentada. A diferencia, por ejemplo, de un storyboard, el cual, es muy similar a los comics, pero al tener la finalidad de previsualizar la estructura de una película antes de realizarla, por ende, posee otro nombre, habita en otro contexto, etc.

Esta búsqueda de la reproducción y distribución implica, primero, que el formato escogido para su difusión debe adecuarse a las restricciones y posibilidades de las técnicas de reproducción. Y segundo, que los diversos formatos que albergan al comic han de presentar una evolución a la par con los avances tecnológicos.

Como se describe anteriormente la presencia del formato de la página / hoja, como elemento de narración, nos informa como las historietas se han desarrollado tradicionalmente a partir de los medios impresos.

Scott McCloud señala “Confieso que no tengo idea cuando ni donde surgieron los primeros comics. A ver quién aclara es cuestión (...) pero hay un acontecimiento muy importante no solo en la historia de los comics, sino que también de la palabra escrita. El invento de la imprenta” (1993, p.15)

A partir de este evento, se empiezan a decantar todas las influencias que

han provenido de otros formatos que históricamente han unido el texto y las imágenes, para llegar a lo que hoy conocemos como un comic. Que, además de poseer múltiples elementos narrativos y gráficos a analizar, su capacidad de reproducción masiva le ha dado el carácter popular que mantiene hasta el día de hoy. “Con la invención de la imprenta; el arte, que había sido monopolio de los ricos y poderosos, pudo ser disfrutado por todo el mundo.” (Scott McCloud, 1993 p. 16)

Un dato etimológico que, aunque no aplica para las palabras en español utilizadas en torno a este medio, si representa el espíritu de con el que este se han desarrollado. “La palabra cartoon, (en inglés) proviene de la palabra italiana cartone, que significa cartón, y denota un dibujo de una imagen o un diseño destinado a ser transferido, históricamente a tapices o frescos. Sin embargo, cuando se desarrolló la imprenta, un cartoon llegó a significar

cualquier boceto que pudiera producirse en serie (...) Esto, resuena con aquellos que valoran la reproducción masiva del cómic, un aspecto de la forma que ha evitado en gran medida que se lo considere “arte fino”” (Chute. H, 2010.p 11-12)

Esta la refuerza la autora al señalar, que “Incluso en esta encarnación temprana, los cómics se entendían como una forma de arte anti elitista”. (Chute. H, 2008, p.455)

Es este contexto, donde “Los cómics habitan todo tipo de formas y contextos en serie, desde tiras semanales o diarias hasta libros de cómics mensuales y personajes en serie representados en todos los formatos.” (Chute. H, 2008. P.453)

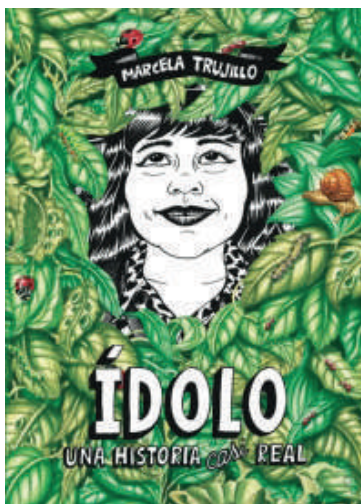
Revista de cómic “Brigida”
Nº4, 2019 (1)

Revistas de historietas

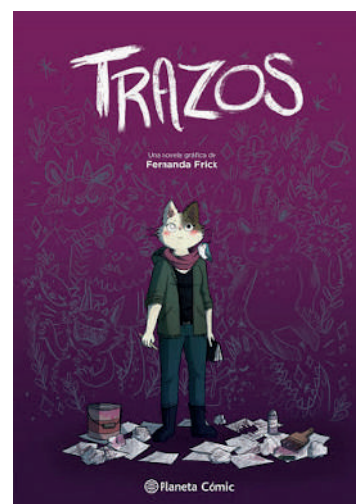
26

Las revistas de historietas o cómic fueron semanales o mensuales que agrupaban el trabajo de varios autores o como una serie de números que entre los que se divide la narración de una historia. Era una opción más barata, que un libro donde al tener pocas páginas y ser, generalmente de papeles de bajo costo, se como una opción popular que podía estar al alcance de todos.

Bajo estas revistas se albergaron varias historias y proyectos de diferentes naturalezas, desde historias de superhéroes, Cómics para adultos y personajes de humor gráfico, que con el tiempo migraron a los espacios que hoy ha creado internet, bajando así la producción de muchas de estas revistas o incluso haciendo desaparecer su formato físico de circulación.

Ídolo
Marcela Trujillo, 2017 (2)

Trazos
Fernanda Frick, 2019 (3)

Novela gráfica

Una novela gráfica se conoce tradicionalmente como una historia narrada a través del medio de los comics, que posee un largo suficiente para ser considerado un libro. La autora Hillary Chute, señala como estos llegaron a tener poseer el nombre de novela gráfica:

“La novela gráfica es un término mucho más común y reconocible que la narrativa gráfica. La novela gráfica, que tomó forma como un término de marketing tiene una historia específica en la segunda mitad del siglo XX. Parte del ímpetu provino de una vital comunidad editorial clandestina que quería obras con mayor impacto en el medio de los cómics: el primer público en utilizar la frase, de Richard Kyle, fue el boletín de 1964 distribuido a los miembros de la Asociación de la

prensa aficionada, y el término fue posteriormente tomado por Bill Spicer en su fanzine Graphic story world. Muchos pueden pensar que Will Eisner inventó el término porque lo usó en un contexto más comercial, para vender un contrato con dios (1987) a los editores. Una serie de cuatro viñetas serias y vinculadas que relatan la sórdida circunstancia y el deseo de asimilación de los inmigrantes en una residencia en el Bronx en la década de 1930, A Contract with god fue el primer libro que se comercializó como una “novela gráfica”. (Chute. H, 2008. p.453)

Fanzines *Ciudad Cerrada* y *Abecedario* de Sofía Garabito, 2018 (4)

Fanzine

28

Un fanzine o zine, son un micro medio impreso. Se podrían describir como una revista pequeña, con menos hojas y de tamaño más pequeño, que esta pensada para ser impresa o copiado de la forma más barata posible.

La palabra fanzine, proviene de unir los diminutivos de fan, abreviación de fanático y zine, abreviación de magazine (del inglés, revista). Como señala, Jared Gardner (2017), “Los fanzines emergen del fandom de ciencia ficción en los años treinta. Los lectores, que habían estado escribiendo sobre las Historias asombrosas de Hugo Gernsback y otras pulpas pioneras del período, comenzaron a rastrear para continuar sus conver-

saciones y colaboraciones, y finalmente produjeron sus propias publicaciones para aficionados” (p.76) Y este ha sido el espíritu que han mantenido a lo largo de los años, como una forma de auto publicación pequeña donde el autor puede difundir a un círculo cercano el contenido que ha creado.

Estos han encontrado una gran popularidad dentro del mundo de los cómics y la ilustración ya que se configuran como una opción que toman los artistas para empezar a difundir su trabajo.

<https://lesbilais.com>

Página de webcómic de Victoria Rubio (5)

Web cómic

Los webcómic aparecieron en conjunto con la masificación del internet. Nuevas propuestas gráficas y narrativas encontraron un espacio dentro de páginas y blogs de artistas amateurs que desarrollaron una comunidad a partir de estos.

Estos webcómic resultan ser un trasvase del contenido que en algún momento estuvo en una revista o en un libro, convirtiéndose en el nuevo hogar de todos los géneros dentro del cómic.

Al no tener el filtro del mundo editorial, dio paso a la apertura del contenido a muchas más personas como también se abrió la platafor-

ma para nuevos autores que no hubiesen tenido la oportunidad de mostrar su trabajo.

Es posible ver como algunos autores populares necesitan cada vez menos crear una publicación impresa con su trabajo y como la mayoría de su contenido se encuentra en la web. También, al democratizarse los espacios de difusión se abrió la puerta para mostrar autores que estaban tradicionalmente marginados, como las mujeres o la comunidad LGBT+.

Línea de tiempo:

Publicaciones importantes durante el siglo XX

1950

1954

1960

1968

1970

1980

1988

1990

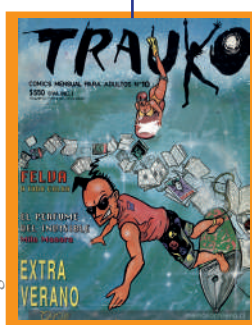
1998

Imagen 10

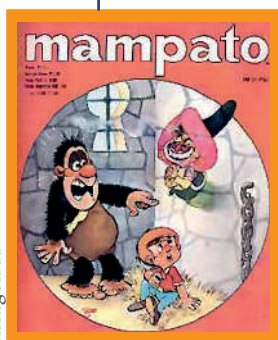
Barrabases (1954 - 2011)
 “Guido Vallejos crea a Barrabases.”

Imagen 12

Trauko
 “Pedro Bueno y Antonio Arroyo crearon la revista Trauko, transformando la escena del cómic nacional, con influencias directas de las historietas españolas”

Imagen 11

Mampato (1968-1978)
 “Eduardo Armstrong y Oscar Vega crean a Mampato para la publicación homónima. Después el personaje es tomado por Themo Lobos, quien crea a Ogú y Rena”

Imagen 13

Rayen
 “Con Rayén comienza el trabajo de editorial Dédalos, que sigue el modelo estadounidense publicando historietas de ciencia ficción, aventuras y superhéroes”

Cómics en Chile

“La historia del cómic en nuestro país se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de la historieta y el humor gráfico, que iniciaron su recorrido entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Este desarrollo, en sus inicios, estuvo centrado principalmente en la sátira política, y más tarde en publicaciones orientadas al entretenimiento infantil.” (Biblioteca nacional de Chile. el cómic en Chile. Memoria Chilena. (s.f))

El primer personaje del que se tiene registro es Von Pilsener, creado por Pedro Subercaseaux, bajo el nombre artístico de Lusting.

La primera mitad del siglo XX, las publicaciones de narraciones gráficas se encontraron enfocadas en las áreas en el entretenimiento y la educación.

Dan cuenta de este enfoque las revistas más populares en esos años, como: “Topaze” (1931-1970)* una popular revista de sátira política, fundada por Jorge Delano. La cual dio el escenario para criticar y caricaturizar las iniquidades políticas de esos años.

Por otro lado, estaban, los “Barrabases” (1954 - 2011)*, los cuales fueron la primera historieta deportiva del país, bajo la creación de su dibujante, Guido Vallejos. La revista infantil “Mamapato” (1968-1978), donde “Mampato, precisamente, era el nombre del personaje de la caricatura central de la revista. Éste era un niño de nueve años, aplicado e imaginativo, que gracias a su coraje e inquietud por el conocimiento conoció a un extraterrestre quien le regaló una herramienta para viajar por el tiempo: el cinto espacio temporal. De allí en adelante sus aventuras se transformaron en el referente de la revista” (rescatado desde memoriachilena.cl).

Este encantador personaje no solo fue popular durante sus años de publicación, sino que además fue llevada al cine con la creación de la película “Ogu y Mampato, en Rapa Nui” en el año 2002, y posteriormente se lanzó la serie de televisión “Las aventuras de Ogu, Mampato y Rena” (2018)

Finalmente cabe destacar a Condorito. Este personaje, nacido en 1949, llegó a ser publicado en aproximadamente 19 países en el mundo, convirtiéndose en uno de

los personajes hispanos mas conocidos, junto con Mafalda (Quino, 1964) “ En los años en que la migración rural chocaba con la nueva realidad urbana, Condorito se enarboló como la representación gráfica del campesino pícaro y bromista que intenta sortear las estrecheces financieras y los reveses de la vida citadina a punta de ingenio. De allí la vestimenta del primer Condorito: manta de huaso, ojotas y cigarro encendido.” (rescatado desde memoriachilena.cl)

“Tras 1973 las revistas de comics sufrieron una importante depresión, como casi todo el mercado editorial. A partir de la década de 1980, el cómic comenzó un vigoroso retorno a la escena editorial a través de publicaciones y eventos. Como expresión contracultural, las revistas se alejaron del simple entretenimiento, adoptando una estética más ácida y contenidos críticos en lo social y cultural.” (Biblioteca Nacional De Chile. *El cómic en Chile. Memoria Chilena.* (s.f) Este cambio dentro de la escena del comic, instauro al comic como un medio de expresion personal y exploracion artistica. Es en este periodo donde

surgen revistas de colectivos de autores, influenciadas principalmente por la escena española. Se crean las revistas “Trauko” y “Matucana” que seran grandes influencias para los creadores contemporaneos. Cabe rescatar que dentro de todas estas publicaciones señaladas durante el siglo XX, la presencia de la mujer como creadora de contenido es minima, se pueden encontrar mujeres que trabajaban dentro del area de la ilustración, pero casi ninguna como autora con control total de sobre las areas de su trabajo.

Por lo que poder ver esta panorámica dentro de la historia nacional, nos ayuda a poder dimensionar el impacto que tienen actualmente las autoras mujeres de creadoras de comics. Estamos presentes ante una instancia de inicio dentro de un campo de la creación que posee mucho potencial.

2018.

Carola Josefa, 2019 (14)

¿Por qué reunir solo a mujeres?

Cómic y mujeres

34 Scott McCloud, en su libro, “la revolución de los comics” (2001) plantea la siguiente reflexión: “Los comics ofrecen un medio con una flexibilidad y control por parte del autor y una relación única con los lectores, así como un potencial tan grande y tan inspirador, pero tan brutalmente desperdiciado, que casi te hace llorar.” (p.7). A partir de esta idea plantea doce puntos a partir de los cuales la industria del cómic debería empezar a incluir y potenciar. Rescato los siguientes números:

7.- Equilibrio entre los sexos:

que los comics no solo pueden atraer a chicos, y no tienen por qué ser creados solo por varones.

8.- Representación de minorías:

que los comics no solo tienen que atraer y estar hechos por varones blancos de clase media alta.

9.- Diversidad de géneros:

Que los comics pueden manejar todo tipo de género, no solo fantasías superheroicas adolescentes. (Scott McCloud, p15)

Sin duda el universo donde se han desarrollado los cómics ha sido masculino, al igual que casi en todas las áreas del conocimiento. Los autores son hombres, contando historias para hombres en editoriales reguladas por hombres.

Los discursos predominantes han sido los del patriarcado, tanto en la narrativa como lo gráfico. Como señala el personaje de Paloma Domínguez en la novela gráfica ídolo (2017) “El comic es fundamentalmente una práctica discursiva masculina, esto se puede observar en la industria más importante y conocida del comic: el de los super héroes. Aquí los personajes femeninos son retratos generalmente como mujeres sobre sexualizadas, por ellos se incluyen signos del discurso pornográfico – como cadenas, lazos, en las que usual ver mujeres amarradas con trajes que exageran sus atributos- que convergen en un contexto de una historia no pornográfica” (p 237)

“Sin embargo, dentro de las áreas de producción alternativa las mujeres han buscado en el comic una forma de representarse a sí misma y han muestra-

2019.

Carola Josefa, 2019 (15)

do una pluralidad de voces de lo que significa ser mujeres, que se escapa a los estereotipos impuestos por el patriarcado. (p.238)”

Una de las herramientas para lograr este cometido es poder crear visualizaciones gráficas que a partir del cuestionamiento de los parámetros tradicionales. Esto se puede lograr desde varias aristas de la creación, Pero en este caso resulta llamativo la exploración formal que ocurre realcionada con el dibujo.

El dibujo como técnica, es uno de las expresiones más cercanas que tenemos en nuestra cultura. A la mayoría de niños y niñas se les pone frente a un lápiz y un papel para poder expresarse, esta área de la creación se desarrolla de forma muy intuitiva de los primeros años, aunque con el tiempo se va perdiendo, las personas que siguen con esta práctica lo valoran mucho.

Se puede realizar con materiales de bajo costo y que se encuentran disponibles con facilidad, pero dentro de lo más importante, es que permite crear imágenes directamente desde la imaginación, con relativa rapidez.

Por lo que se convierte en un aliado para poder generar nuevas formas, que dan pasos a nuevas narrativas. El acto de crear narrativas gráficas por mujeres que cuestionan los límites tradicionales y proponen nuevas temáticas para reflexionar, ya constituye un acto de feminismo.

Feminismo

El feminismo en nuestro país, se configura como uno de los grandes motores de cambio en el siglo XIX, particularmente, en los últimos 10 años, donde se ha expandido y se han podido ver algunos frutos de sus demandas. Este movimiento en la historia ha tenido diferentes etapas, o, mejor dicho: “se define que sucede en “olas”. Al igual que una ola literal, cuando una onda se mueve hacia afuera, otra entra pero aún conserva gran parte de la estructura de la onda original. Como tales, los movimientos feministas se caracterizan como primera, segunda y tercera ola respectivamente, con discusiones recientes sobre lo que hace una cuarta ola. Quizás la intención detrás de la analogía de la ola fue una demostración de que las mujeres aún no han recibido la igualdad de derechos y el movimiento de mujeres es un proceso continuo. Si este fuera el caso, la analogía de las olas del feminismo también puede actuar como una ilustración perfecta para las generaciones de mujeres que lo conforman.” (Adrienne Trier-Bieniek, 2015, p.15)

Para empezar, cabe destacar que son muchas las aristas que posee este movimiento a lo largo de la historia, y que llegar a una definición única se presenta como una tarea

inabarcable. Pero para delimitar que se entiende el feminismo, se tomara lo plantea la autora chilena, Luna Follegati (2018): “En términos generales, el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Comprende una teoría y una práctica articulada por un pensamiento que cuestiona, en primer momento, la condición de subordinación y discriminación a las mujeres solo por el hecho de ser tales.” (p.81)

Es a partir de esta idea que se desarrollan, distintos frentes de lucha, como, empezar a erradicar la violencia de género o lograr una educación no sexista, entre otras. Pero el área a abordar dentro de este proyecto, es principalmente, como se inicia una etapa de reconstrucción de identidad género, donde las mujeres están buscando cambiar la forma en la que las mujeres hemos sido representadas históricamente, a través de los comics en este caso.

“Este tipo de expresiones constituyen una forma de horadar la estructura de poder patriarcal, que proporciona a las mujeres un asomo de expresión libertaria del control social. Pero, sobre todo, significarían una forma de manifestación lúcida e inteligente de evidenciar las desigualdades de poder y

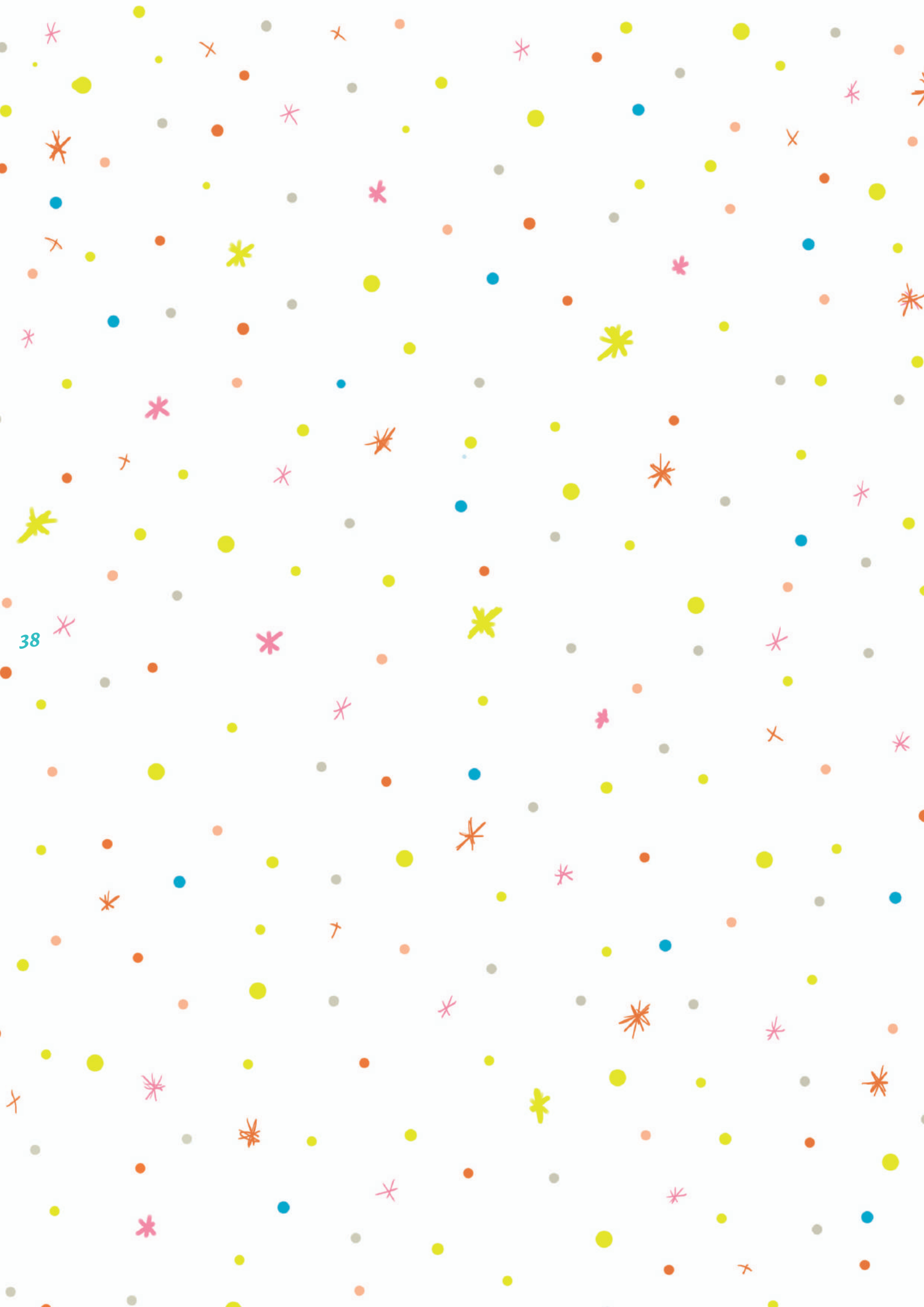
de la sujeción” (Martínez, 2010, p.155) Se torna de vital importancia poder resignificar no solo que entiende por identificarse con ser mujer, sino que también lo que significa ser feminista.

Ya que como plantea Paloma Dominguez: “Uno de los problemas con los que más ha lidiado el feminismo es poder dar cuenta de lo que es ser mujer, poder definirnos a nosotras mismas desde nuestras propias experiencias.” (Trujillo, M. 2017, p. 244) Es por esto, que todas historias narradas y dibujadas por mujeres es abrir la puerta a mostrar el sentir y actuar de muchas, que ha estado silenciado durante muchos años.

La autora Hillary Chute sostiene, “Las narraciones gráficas feministas, experimentales y accesibles, desempeñarán un papel importante en la definición del feminismo que podrían “proporcionar un modelo para una teoría y práctica políticamente consciente”(2010, p.2) y agrega, “Yo sostengo que la narrativa gráfica feminista interviene en el campo de la literatura contemporánea, en el nuevo campo de la narrativa gráfica y en el estudio de la cultura visual, sugiriendo el papel habilitador de lo visual en la auto articulación y en la representa-

ción de los procesos de la memoria, especialmente memoria traumática” (2010. p.6)

Es a partir de estas ideas como busca caracterizar la importancia del reconocimiento de la inclusión de las mujeres dentro de este medio. El explosivo aumento de mujeres autoras de cómics en la última década ha reflejado el cambio que está creando el feminismo, dentro de nuestro país. El contexto creado, no solo se configura como una plataforma para poder crear nuevos lenguajes y representaciones de y para mujeres, como ya ha sido señalado. Además se plantea la importancia social que posee la visibilización de la figura de las autoras de contenido original, figura que viene a abrir espacios culturales y funciona como un modelo a seguir para futuras generaciones. Por último, el impacto que poseen estas narrativas en las que somos las lectoras y consumidoras de cómics, no solo esta inclusión en el consumo ha abierto efectivamente el mercado, sino además ha permitido articular una comunidad alrededor de este medio y de los temas que abarcan.

Proceso de creación de la línea de tiempo de las autoras entre los años 2000 -2019

Como primera aproximación al trabajo de las mujeres que hacen comics en Chile se realizó un levantamiento de información donde se revisaron catálogos de las editoriales que han publicado autoras mujeres de comics, a partir de este proceso se crea un registro de estas publicaciones.

Esta primera imagen ayuda a visualizar a las autoras que han sido más populares y que han podido llegar a publicar un libro con distribución nacional. De aquí se toman las autoras para ser contactadas en la siguiente etapa. Posteriormente se le agregan las fechas en las que autoras que no poseen publicaciones editoriales declaran haber comenzado a dibujar cómic, en las entrevistas realizadas. Este otro grupo de autoras fue encontrado debido a su popularidad en redes sociales, se reconoce que este medio es también muy importante, ya que producen material que llega a miles de personas vía web. Es a partir de este contenido que registran, es porque se las seleccionó para realizar las entrevistas y ser parte del proceso.

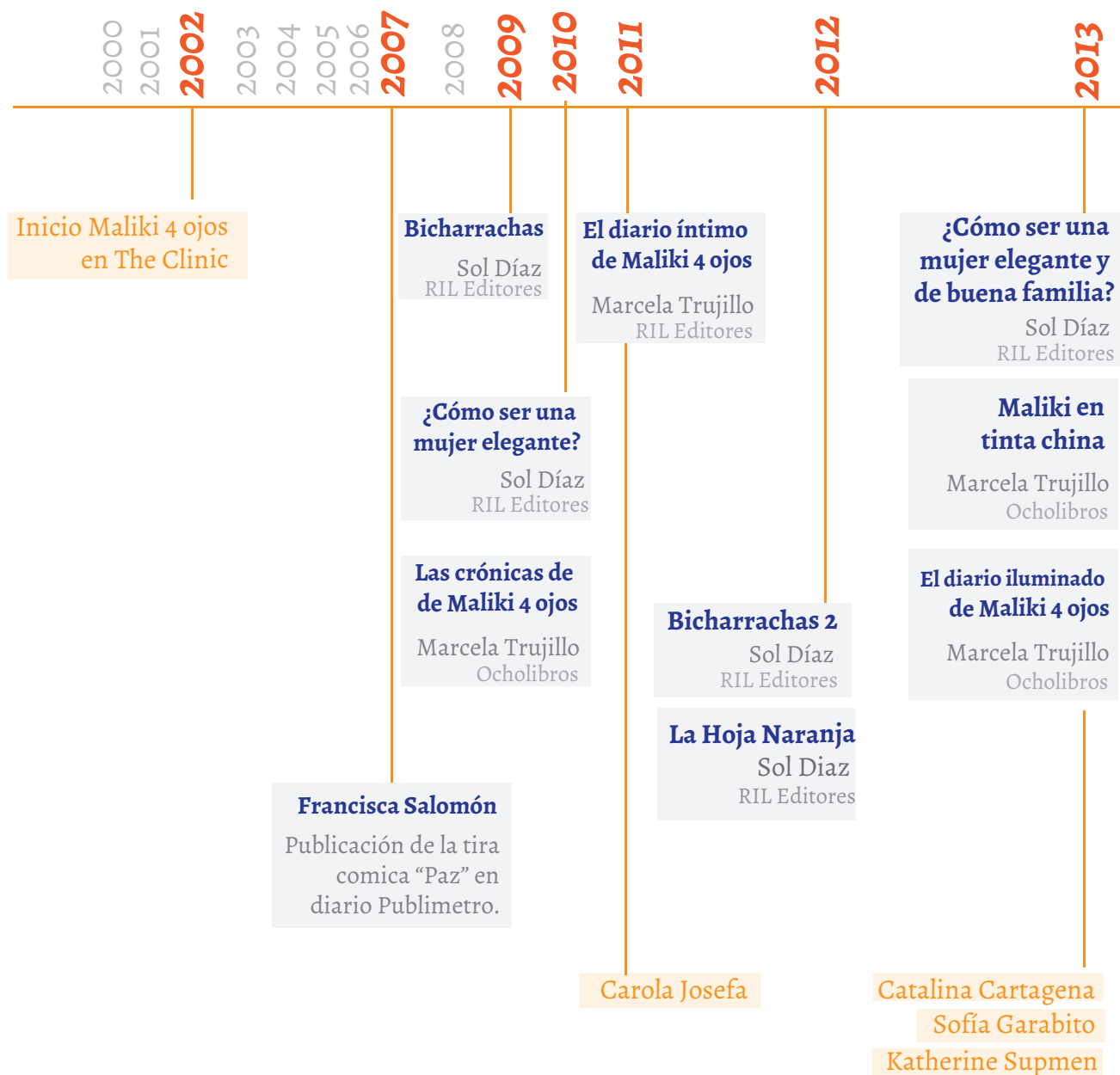
Se escoge la línea de tiempo como forma de expresión por que esta gráfica claramente muestra el aumento de publicaciones con el pasar de los años. De esta forma, además, se convierte en una herramienta para justificar el proyecto.

Línea de tiempo:

Autoras en el siglo XXI

Inicio en el cómic y publicaciones editoriales

40

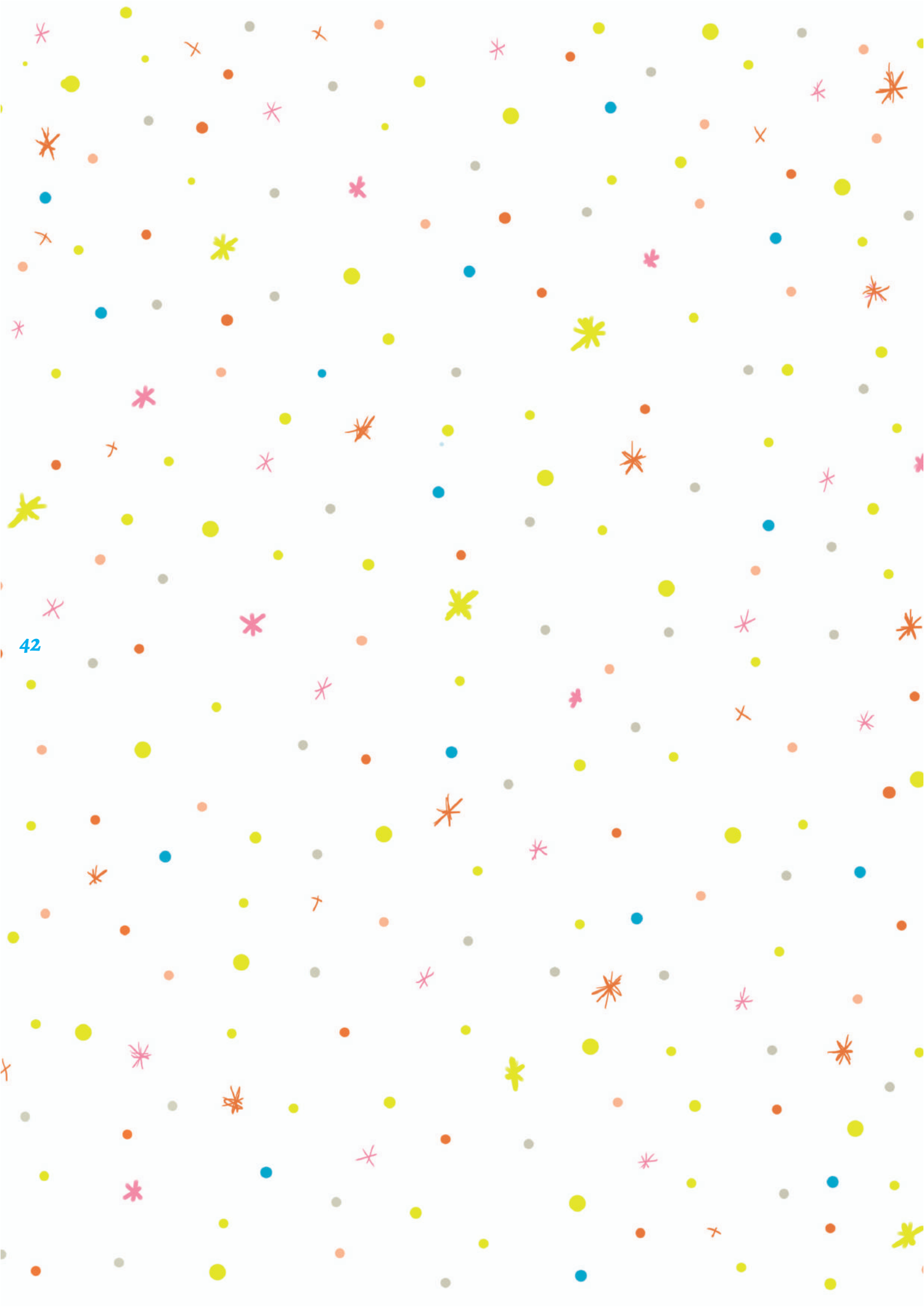

Simbología

En azul: publicaciones editoriales

En amarillo: año declarado como el inicio en sus carreras de autoras de cómics, para las autoras que no poseen publicaciones.

Desarrollo del proyecto

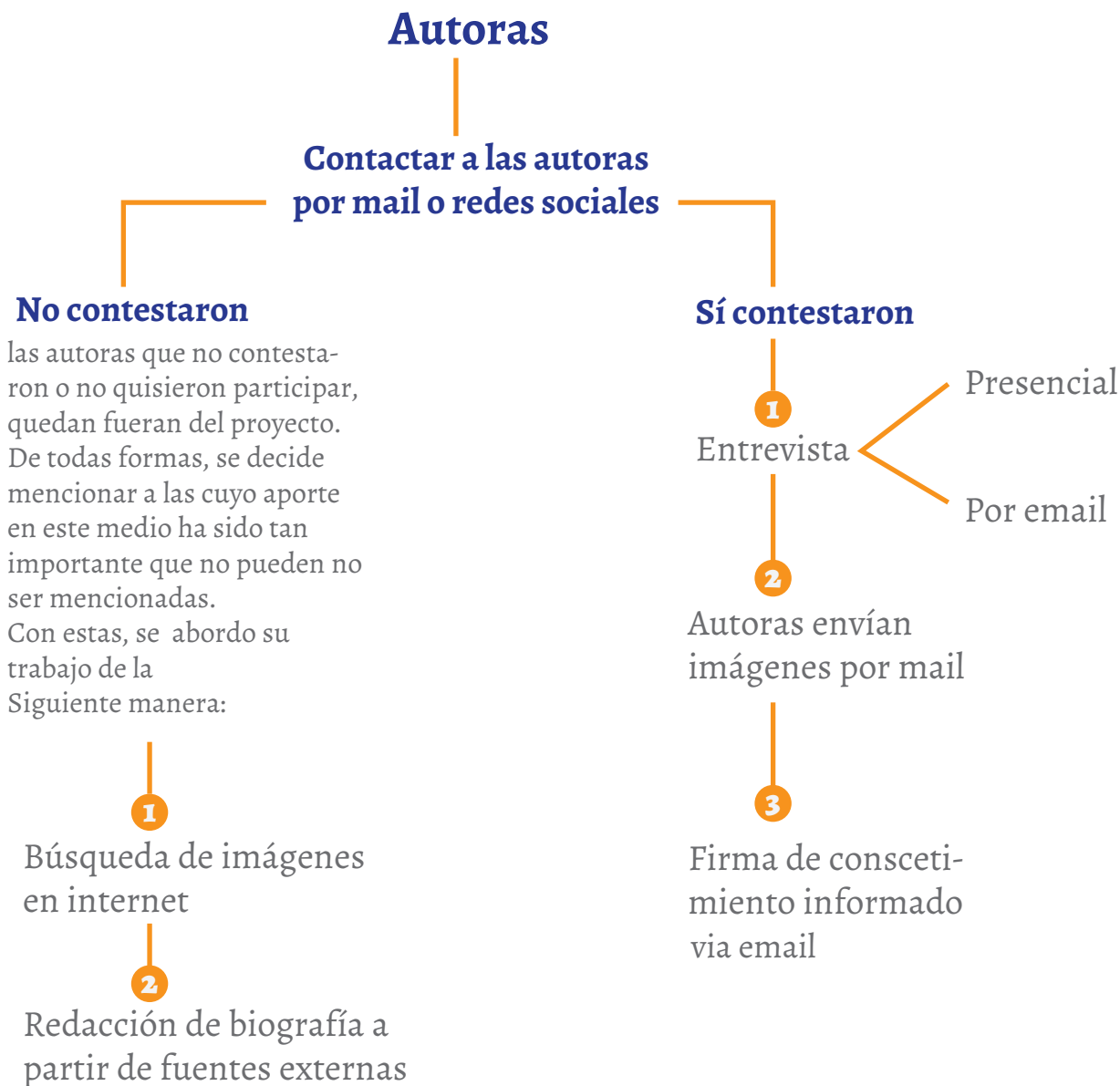

BRUTA

Trabajo con las autoras

Criterios de selección

- 1 Las autoras se deben identificar como mujeres.
- 2 Los años de trabajo de las autoras estén dentro del periodo seleccionado.
- 3 El cómic debe ser uno de sus principales medios de expresión artística y profesional.
- 4 Deben poseer trabajos publicados, por medios impresos, o este debe ser público en redes sociales y páginas web.

Al contactar a las autoras se les informa inicialmente de las características de este proyecto y sus alcances, para proceder a entrevistarlas sobre su visión general de su trabajo y sus proyectos más importantes con la finalidad de poder retratar de mejor manera cada una de las aristas que posee su trabajo. Las autoras que no pudieron ser contactadas, o no contestaron, pero que cuyo aporte en el medio es tan grande son incluidas, pero son menos material presente dentro de la publicación.

Marcela Trujillo

Sol Díaz

Catalina Bustos

Carola Josefa

Catalina Cartagena

Sofía Garabito

Katherine Supmen

Francisca Meneses

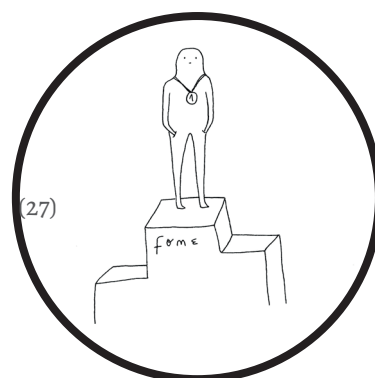
Margarita Valdés

Victoria Rubio

Natalia Silva

Jennifer Frías

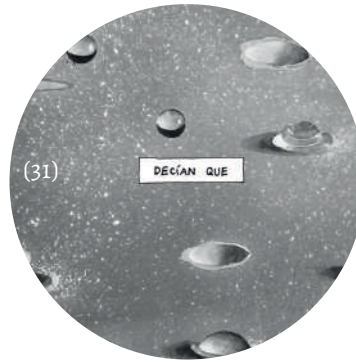
Constanza Salazar

Fernanda Frick

Bernardita Olmedo

Antonia Bañados

Mariel Sanhueza

Francisca Salomón

Entrevistas

Las entrevistas se estructuraron de acuerdo con el trabajo de cada autora, pero en todas se buscaron abordar 3 ejes principales

Relación con el cómic:

Para entender como empezaron con el cómic, que referentes tuvieron, que ha sido lo que les ha gustado del cómic por sobre otros medios y como se han podido desarrollar dentro de este.

Proyectos específicos:

A cada autora, se les pregunta detalles sobre los proyectos mas representativos de su carrera, como siguieron y como se fueron desarrollando con el tiempo.

Proceso creativo:

Perfilar el proceso de las autoras tiene la finalidad de retratar como es la manera que crean, cuales son los materiales que escogen y por qué detrás de estos.

	Entrevista presencial	Entrevista via email	Envio imágenes
Marcela Trujillo			
Carola Josefa			
Catalina Cartagena			
Sofía Garabito			
Katherine Supmen			
Margarita Valdés			
Victoria Rubio			
Jennifer Frías			
Constanza Salazar			
Bernardita Olmedo			
Antonia Bañados			
Mariel Sanhueza			
Francisca Salomón			

Tabla 1: detalle de las entrevistas y documentos enviados por las autoras.

En la tabla se detalla tanto como el tipo de entrevista de cada autora, como los documentos enviados finalmente por ellas.

Cabe destacar que todas las imagenes utilizadas de sus trabajo son con fines referenciales y academicos. al igual que el material de las entrevistas.

Las transcripciones de las entrevistas se encuentran archivadas en los anexos

Contexto

El principal ámbito de intervención del proyecto es dentro del área editorial, es decir, está pensado para ser exhibido en librerías especializadas, pero también en tiendas de diseño, de centro culturales y museos, de manera que este pueda ser visto, revisado y adquirido por los usuarios finales en estos lugares.

Además, también se proyecta la existencia de este libro en bibliotecas, tanto universitarias, escolares y municipales, donde pueda servir como libro de referencia y estudio para las personas relacionadas con las áreas académicas dentro de profesiones relacionadas con la ilustración y el cómic.

Usuario

Fans

Hombre y Mujeres que tienen entre 20 - 40 años, circulan dentro de un ambiente artístico, ya sea por su trabajo (diseñador, publicista, artista, audiovisual, periodista, etc) o por sus intereses particulares. Son amantes de la ilustración y la literatura, consumen activamente el contenido creado por las autoras del libro, es decir, compran sus libros y fanzines, las siguen en redes sociales, asisten a sus charlas, talleres y firmas de libro, entre otros.

Además, son personas que entienden a los libros como objeto de valor por lo que, los libros que poseen los ven como una inversión dentro de su colección.

Creadoras de historietas

Principalmente mujeres que tienen entre 15 a 25 años y se caracterizan por tener un interés profesional por la ilustración y el cómic, ya sea que lo ven y utilizan como una herramienta profesional dentro sus carreras o quieren seguir una trayectoria profesional como autoras de historietas. ya conoce a las autoras expuestas en el libro y las entiende como un referente dentro su búsqueda profesional. Son activas en redes sociales, principalmente Instagram, donde suben su propio contenido y consumen el contenido realizado por las autoras.

Interés General en las artes

Hombre y mujeres que les gustan las artes en toda su amplitud,

Entienden el cómic y la ilustración como parte importante de la cultura, le parece un formato llamativo y posee conocimientos básicos de estas artes, pero no conoce a todas las autoras seleccionadas, por lo que este proyecto les resultaría interesante para conocer una nueva faceta de esta área.

Antecedentes

Biografías ilustradas de mujeres

El reciente surgimiento de estos libros hace patente la necesidad de los lectores por consumir contenido relacionado a la vida de mujeres que fueron parte de la historia. De estos se rescata la búsqueda de potenciar a los referentes femeninos existentes, pero que no han tenido el espacio suficiente para ser reconocidas.

Como es el caso del grupo de autoras chilenas, que crearon lo que inicialmente fue el blog de “mujeres bacanas” con el fin de compartir a diario una biografía de una mujer que sea relevante en la historia. Fue tal el éxito del proyecto que el 2017 publicaron su primer libro y este año, 2019, publicaron el segundo, “Mujeres bacanas latinas” siguiendo la misma línea donde juntan una biografía con un retrato ilustrado de la mujer en cuestión.

Otro ejemplo a destacar el libro de la escritora española rosa montero, “Nosotras” el cual tuvo su primera edición en 1995, donde no fue tan bien recibido por los lectores, por lo que pasó desapercibido. Debido al auge que han tenido los libros de biografías ilustradas de mujeres, fue re editado y lanzado en el 2018, obteniendo así el reconocimiento dentro del medio editorial.

Imagen 34

Mujeres bacanas

Concepción Quintana, Sofía García-Huidobro, Isabel Plant, Fernanda Claro
Editorial Catalonia. 2017

Imagen 35

Mujeres bacanas latinas

Concepción Quintana, Sofía García-Huidobro, Isabel Plant, Fernanda Claro
Editorial Catalonia- 2019

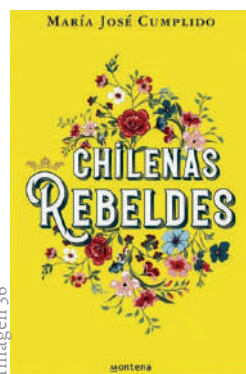

Imagen 36

Chilenas rebeldes

María José Cumplido
Editorial Montena. 2018

Imagen 37

El futuro es femenino

Varios autores
Nube de tinta. 2018

Imagen 38

Nosotras

Rosa Montero
Editorial Alfaguara. 2018

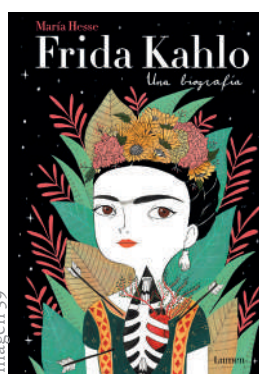

Imagen 39

Frida Kahlo, una biografía

María Hesse
Editorial Lumen. 2016

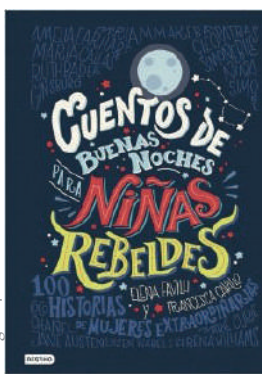

Imagen 40

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes

Francesca Cavallo, Elena Favilli
Editorial PLANETA 2017

Imagen 41

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2

Francesca Cavallo, Elena Favilli
Editorial PLANETA 2018

Imagen 42

Chilenas

María José Cumplido
Editorial Sudamericana. 2017

Libros de compilaciones

Se estudian los siguientes libros de compilaciones de trabajos de mujeres, buscando rescatar la forma en que cada genera un relato a partir de la diversidad de trabajos de distintas mujeres a lo largo de la historia.

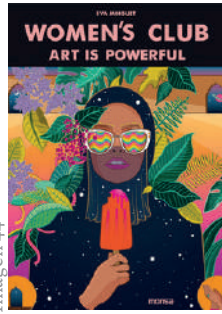
Dentro de estos se destacan “Pibas” de Daniel Arias (Argentina, 2018) y “Funny Ladies” de Liza Donnelly (Estados Unidos, 2016), donde ambos crean una recopilación historia de autoras de historietas, pero cada uno posee un carácter cultural muy distintivo y propio del contenido a presentar. De forma similar, pero dentro del mundo del arte, Danielle Krysta, crea “A big important art book, ¡now with women!” (2018) donde el sentido del humor y la cercanía con el lector es uno de los pilares centrales del proyecto.

Imágen 43

A big important art book, now with women!
Danielle Krysta
Running Press
Adult.2018

Imágen 44

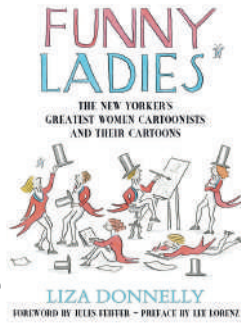
Women's club
Instituto Monsa de Ediciones, S.A.2018

Imágen 45

Pibas
Daniela Arias
Editorial Hotel.2018

Imágen 46

Funny Ladies
Liza Donnelly
Prometheus Books.2018

Imágen 47

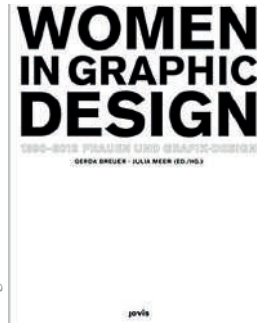
Illustration now!
Julius Wiedemann
Editorial Taschen. 2006

Imágen 48

Graphic design
Jens Müller,
Julius Wiedemann
Editorial Tasche, 2019

Imágen 49

Women in graphic design 1890-2012
Gerda Breuer, Julia Meer
JOVIS Verlag. 2018

Imágen 50

Women design
Libby Sellers
Frances Lincoln. 2018

Imágen 51

The eye
Nathan Williams
Artisan. 2018

Imágen 52

Trauko tributo 21 años 1988-2009
Rodrigo Araya
Editorial OchoLibro. 2009

Referentes

Exposiciones

Chicks on comics

Las chick on comics son un colectivo a larga distancia, de mujeres que viven en distintos países, que producen comics en la web. Mediante esta exposición se presenta el trabajo creado durante sus años de existencia.

Imágen 53

Imágen 54

Imágen izquierda y derecha: Exhibición *Chicks on Cómics* en fundación PROA, 2017. Argentina

54

Presentes:

Autoras de tebeo de ayer y hoy

Expone a las autoras más importantes de cómics en España. Se rescata que al estar ordenadas cronológicamente se puede ver el cambio y los estilos dentro de las historietas españolas.

Imágen 55

Afiche exposición de "Presentes", 2016

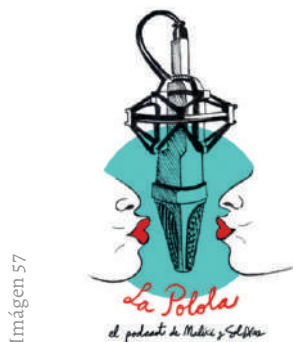
Imágen 56

Exposición de "Presentes" en la Real Academia de España en Roma, Italia. 2016

Podcast

Programas de audio

Estos dos podcasts entrevistan principalmente mujeres que trabajan como artistas, abordando tanto principalmente la relación con su trabajo de una forma cercana.

Imágen 57

La polola, 2016
Marcela Trujillo y Sol Díaz

Imágen 58

Art for your ear, 2015
Danielle Krysa

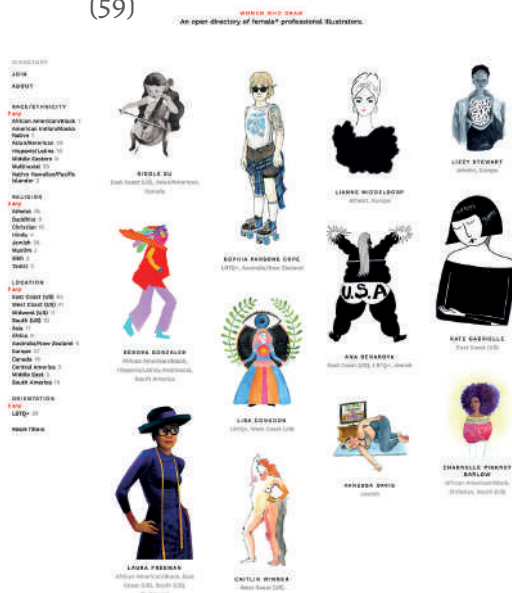

Catálogo abierto de mujeres ilustradoras

Women who draw

Logo Women who draw, 2019

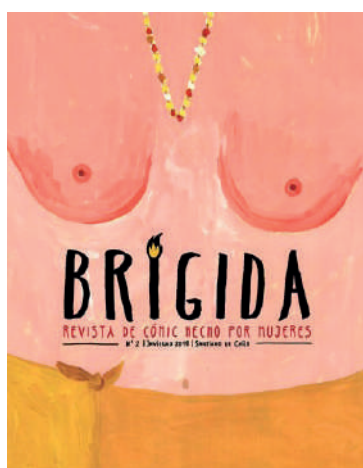
(59)

Esta pagina web funciona como un catalogo abierto de mujeres ilustradoras en el mundo. De esta forma, genera un registro de obra gráfica convirtiéndose en un material de referencia dentro de esta área.

Página web de Women who draw, 2016 (60)

55

Portada edición N°2, Invierno
Revista Brigida, 2018 (61)

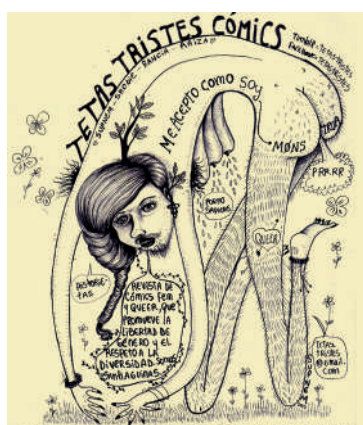

“Presentando a Brigida”
Marcela Trujillo, 2018 (62)

Revistas de cómic de mujeres

Brigida

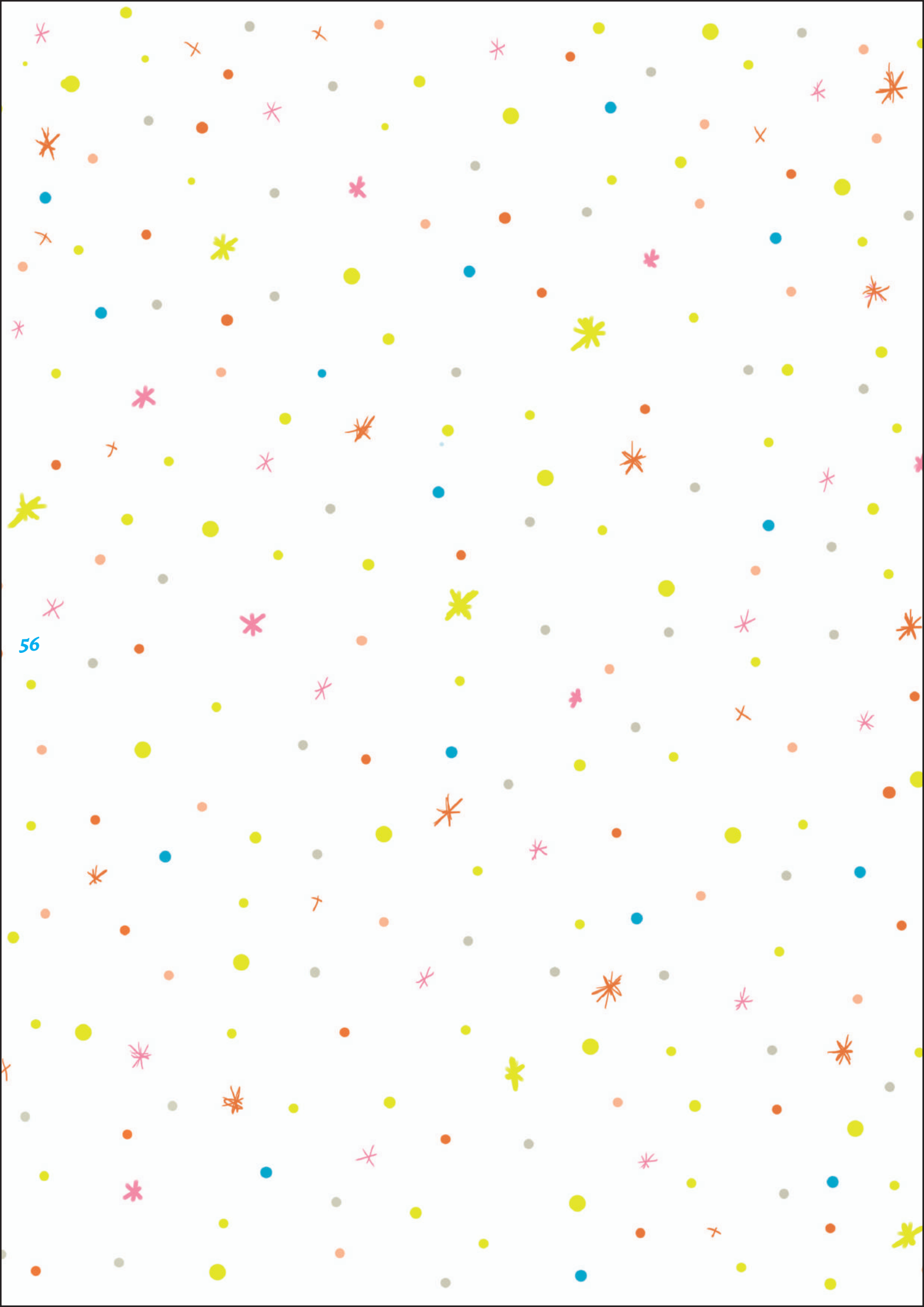
Tetas tristes

Afiche Tetas Tristes, 2017 (63)

Ambas revistas buscar crear y compilar comics de creados por mujeres, en distintos números de temáticos.

De estos se destaca el espíritu de valorar y abrir espacios para los comics de autoras chilenas.

Proceso de diseño 57

Estructura del libro

Se escoge el formato de libro debido a que este es donde se han desarrollado históricamente los comics, a través de los medios impresos. Este formato le crea una intimidad con el lector que le permite asimilar mejor el contenido escrito y dibujado dentro de los trabajos de las autoras. Además, preserva el contenido de forma permanente a lo largo del tiempo.

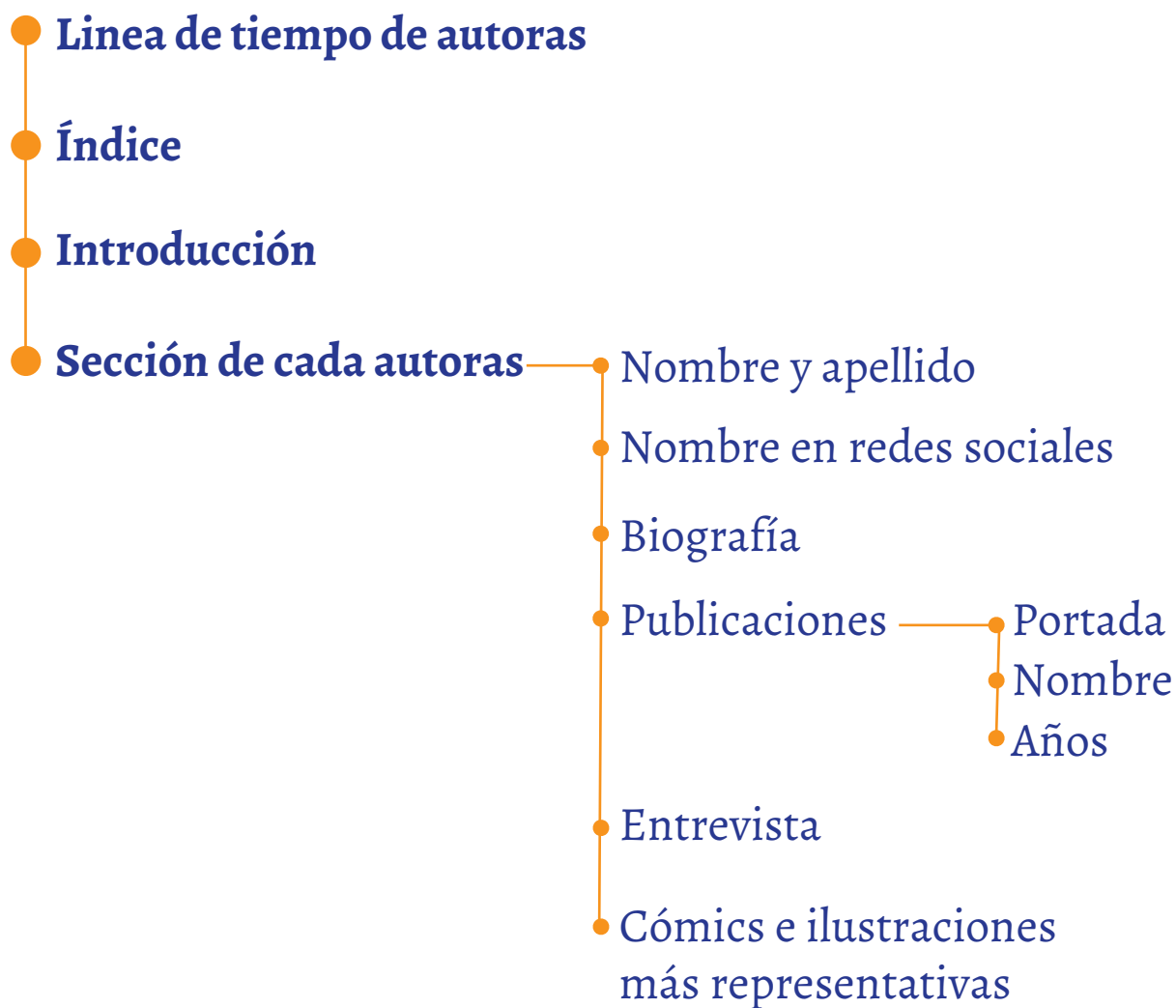
Esta publicación se diseña buscando, primero, poner en valor las ilustraciones ya existentes de las autoras. Todos los elementos externos a estas, como la tipografía, paleta de colores y la diagramación de estas, están pensadas para complementar el estilo de

los comics, y no opacarlas dentro de la diagramación.

El orden en que se presentan a las autoras es el orden cronológico rescatado de la investigación realizada inicialmente. Este logra visualizar y enfatizar el aumento de las publicaciones de comic de autoras con el pasar de los años trabajados.

Dentro de la selección de autoras, se busca plasmar la amplitud de miradas y, por ende, de estilos que existen dentro de este medio en la actualidad.

Estructura del contenido

Tipografía

Se escoge la tipografía Alegreya por ser una superfamilia, originalmente diseñada para literatura, que incluye a las familias hermanas sans y serif, lo que facilita la lectura del texto, sin dejar de tener carácter lúdico y armonioso. Se busca crear un tipo de lectura que permita al usuario integrar toda la información entregada de forma amable y a la vez reflexiva.

Alegreya fue elegida como una de las 53 “Fuentes de la década” en el concurso ATypI Letter2 en septiembre de 2011, y uno de los 14 sistemas de tipos de texto más importantes. También fue seleccionado en la 2ª Bienal Iberoamericana de Diseño, concurso celebrado en Madrid en 2010.

Fue diseñada por Juan Pablo de Peral para *Huerta Tipografica*

(Fuente: <https://fonts.google.com/specimen/Alegreya>)

Regular
Regular Italic
 Medium
Medium Italic
 Bold
Bold Italic
 Extra-Bold
Extra-Bold Italic
 Black
Black Italic

Imagen 64

Caracteres

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVW
 XYZŽabcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyz
 žАБВГГДЂЕЃЖЗСИІЙЈКЛЉМНЊОП
 РСТЂУЎФХЦЧЦШЩЪЫЬЭЮЯабвггдђе
 ёєжзсииійјкклљмнњопрстћуўфхцчцшщ
 ъыьэюяΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ
 ΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωά'Αέ'Εέ
 'Ηίϊ'Ιό'Ούϋϋ'ΥΎά'άέ'ή'ή'ί'ί'ο'ό'ù'ú'ώ'ώ'Ω'Ά'Α'Ê'Ô'σ
 Ůăâêôσυ1234567890'?'“!”(%)[#]{@}/&\<-
 +÷×=>®©\$€£¥¢:;,.*

Imagen 65

Paleta de colores

La paleta de colores surge a partir de los colores predominantes en las obras más significativas de cada autora.

De esta selección se realiza una síntesis de los colores que más se repiten o son muy similares, dejando 9 colores a utilizarse en el título y las citas dentro de las páginas de las autoras

Colores para títulos y citas

Imagen 66

Bicharracas
Sol Díaz, 2009

Imagen 67

Trazos
Fernanda Frick, 2018

Imagen 68

Señorita buena presencia
Bernardita Olmedo, 2019

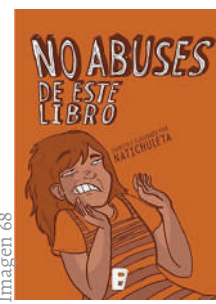
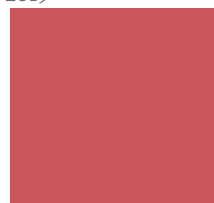

Imagen 69

No abuses de este libro
Natichuleta, 2016

61

Imagen 70

No se trata de mi
Constanza Salazar, 2018

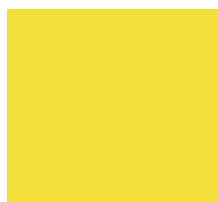

Imagen 71

Idolo
Marcela Trujillo, 2017

Imagen 72

Chikijet
Margarita Valdes, 2015

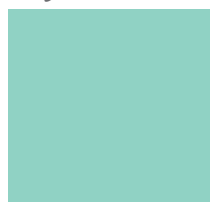

Imagen 73

Diario de un solo 2
Catalina Bustos, 2015

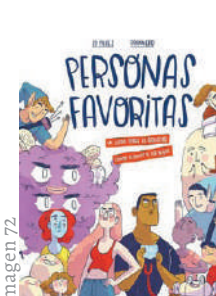
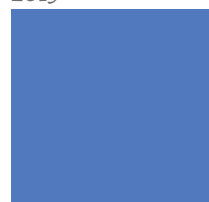

Imagen 74

Personas Favoritas
Francisca Meneses, 2017

Diagramación

Página tipo de la sección de autoras

Página tipo: Presentación

Ilustración de la autora

Nombre y apellido

Nombre en redes sociales

Biografía

Mujeres que hacen cómic | Marcela Trujillo

Marcela Trujillo

@Maliki4ojos

Fecivirion Etrubrit, nox noncludem, nons omnos eo vivendit? Sulturo, tero es? Catiois in siaelectuis obus ompl. C. Fultorio commoris. Opim sinprav erenat pultuam iaet cum temolut eritis, stiam sulto nos rei puliu sistrib unculla rissiliis. Um dit, pere ignox morterdam ortum ses consum tere cam ili publiceripite poenihil tertusc ienatie nterfecone porum allemus consultori caes con die teriam ducont' sed silica in sentres tractabem in sen deo et L. Viden superet esceps, qui publicia quo nor potis; Catquod rectoris ulvivir ibutem it; C.Culicus.

Página tipo: Publicación

Portada de publicación

Nombre

Año y editorial

Título

Mujeres que hacen cómic | Sal Díaz

OI

Publicaciones | Libros y Fanzines

Página tipo: Entrevista

Notas

Título

Ilustración de la autora

Entrevista

<p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>Entrevista</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>10</p>	<p>Entrevista</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>10</p>
<p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>Entrevista</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>10</p>	<p>Entrevista</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>10</p>
<p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>Entrevista</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>10</p>	<p>Entrevista</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Carola Jorúa</p> <p>10</p>

Página tipo: Cómic e ilustraciones

Cómic a página completa

<p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>10</p>	<p>Cómic a página completa</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>10</p>
<p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>Cómic a página completa</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>10</p>	<p>Cómic a página completa</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>10</p>
<p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>Cómic a página completa</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>10</p>	<p>Cómic a página completa</p> <p>Mujeres que hacen cómic: Catalina Cartagena</p> <p>10</p>

Diseño inicial de la portada

El diseño de la portada que se muestra a los participantes está pensado bajo la idea de crear una gráfica lúdica y llamativa que logre registrar la diversidad gráfica dentro de los proyectos presentes en el libro.

Para esto, se seleccionan y diagraman todos los personajes de las autoras seleccionadas a

modo de collage. Se le dibujan las letras del título, para recatar la identidad gráfica de los cómics, una bajada explicativa del proyecto. Los puntos que crean el globo de texto buscan unir gráficamente los dos espacios del título y de las ilustraciones.

Portada a testear:

Focus group

Proceso

Se realiza un focus group con total de seis personas, dos de cada tipo de usuario señalados anteriormente, con la finalidad de escuchar sus comentarios sobre el proyecto en general, y se hace principal hincapié en el diseño de la portada. Por temas de coordinación se dividen en dos grupos, a los cuales se les pasa a dos maquetas del libro para que puedan verlas y hacer los comentarios pertinentes.

Ya que la portada es la cara visible del proyecto, se busca rescatar los comentarios de los usuarios seleccionados en relación con esta.

Además, las participantes poseen conocimientos de diseño gráfico por lo que su feedback resultó ser adecuado para el avance del diseño de la portada y de la gráfica interior.

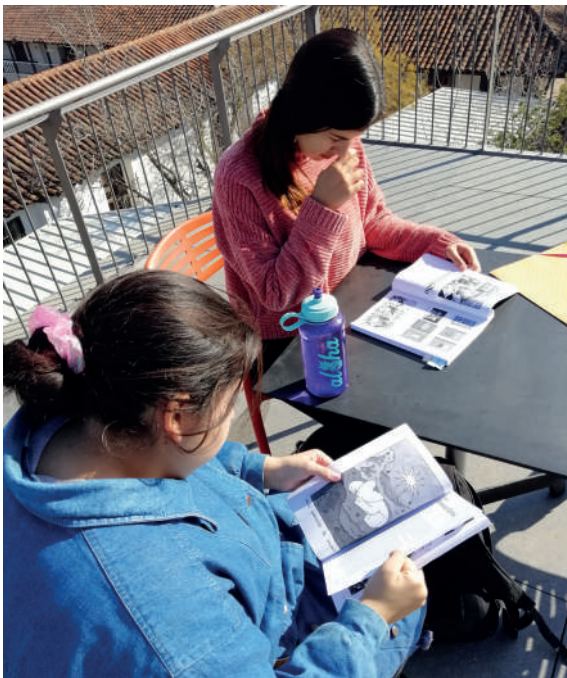
66

Comentarios rescatados

Después de revisar las maquetas entregadas, se les pregunta a los usuarios sobre el diseño de la portada, a partir de esas conversaciones se rescatan las ideas que más se repitieron.

- 1 El título de la portada le falta fuerza, y que debería ser más llamativo, para que no se pierda entre las ilustraciones.
- 2 El tamaño de las ilustraciones es muy pequeño por lo que no logran apreciarse algunos detalles de estas. Se sugiere que estas sean menos cantidad y un poco más grande para poder visualizarlas de mejor manera.
- 3 No es necesario que lleve permanente en todas las hojas
- 4 Deberían agregarse los nombres de las autoras en alguna parte, para saber a cuáles incluye.

Diseño final

Portada

68

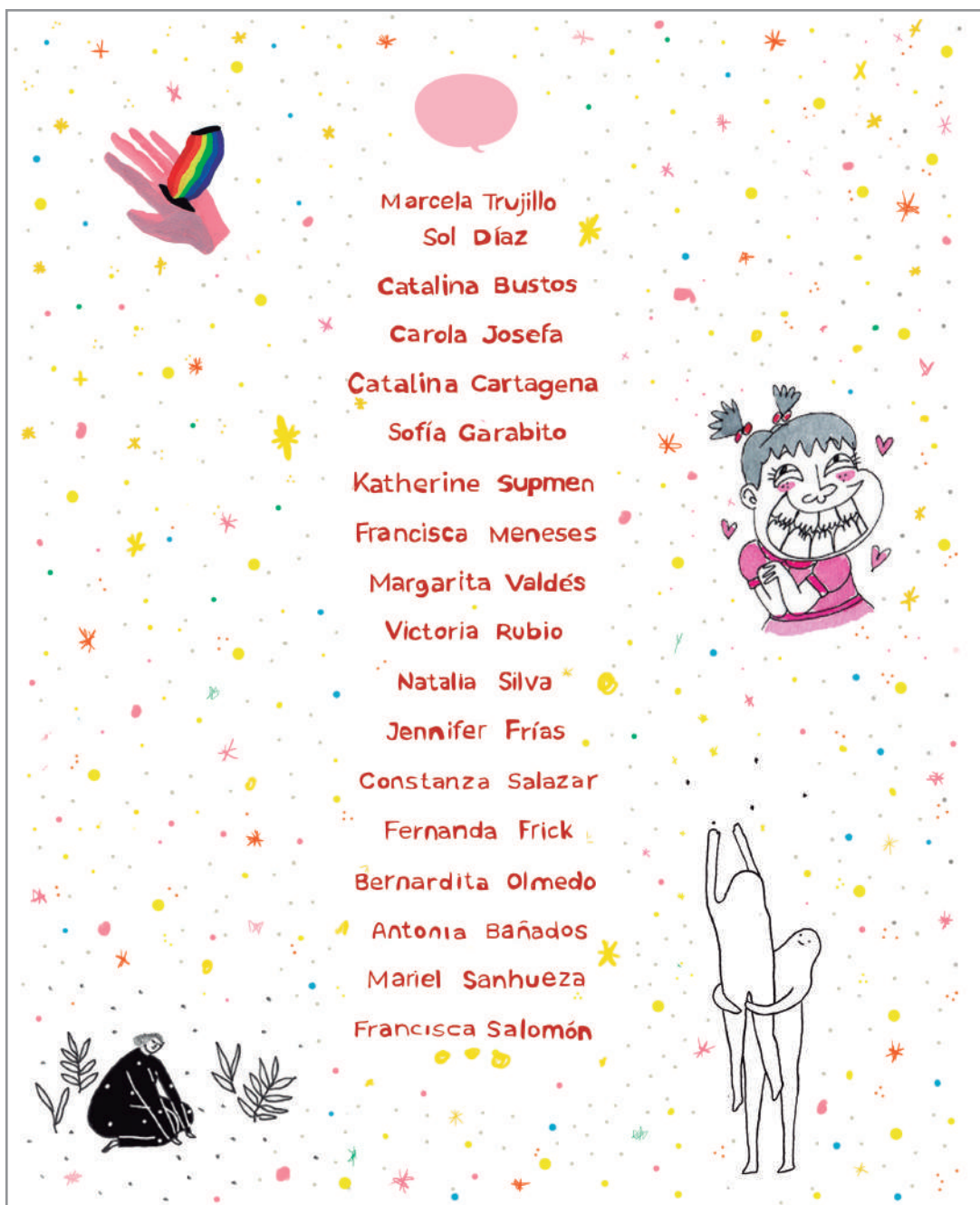

Se busca potenciar el título dentro de la portada, usando colores más vibrantes y contrastantes entre ellos.

Se dibujan las letras para poder replicar la identidad gráfica que poseen las tipografías de los cómics. A partir de estos cambios se llega al siguiente diseño.

Diseño final

Contraportada

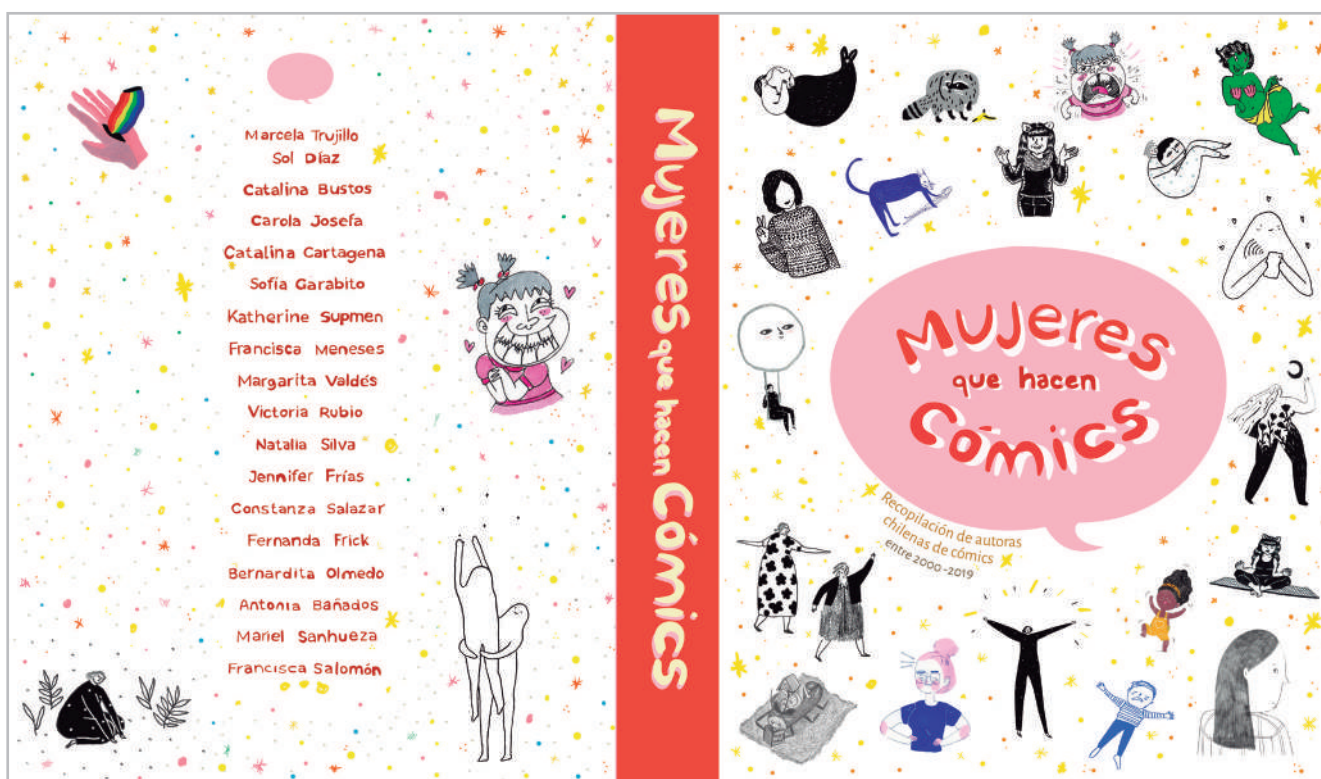

Dentro de los comentarios de focus group se sugiere agregar los nombres de las autoras presentes en el libro, por lo que se aprovecha es espacio de la contraportada para mencionarlas. Se toman los mismos elementos gráficos que en la portada, como los personajes y los puntitos, con el fin de mantener la unidad visual.

MUJERES que hacen Cómics

Visualizaciones finales

Portada completa

70

Formato

Tamaño 20 x 25 cm

Cantidad de páginas 180 páginas

Encuadernación Hotmelt

Mujeres que hacen cómic: **Catalina Cartagena**

Catalina Cartagena

@catalinagena

Soy Catalina Cartagena, tengo 26 años me dedico a la ilustración desde el 2013, ese año entré a estudiar ilustración en el instituto Aroca, y salí hace como 2 años. Llevo un año trabajando aquí, en mi taller, y siento como que realmente hace un año he estado muy dedicada al mundo de la ilustración. Además hago cerámica me gusta hacer gabardas, y cómic.

Mujeres que hacen cómic: **Catalina Cartagena** 10

Mujeres que hacen cómic: **Catalina Cartagena** 10

Entrevista

¿Cómo partió todo el Bruta?

Empezó muy de la mano con redes sociales, obvio, empecé a hacer este formato viñeta, que creo que es lo que más me acomodó, la viñeta, en mis redes sociales personales, ahí las empecé a hacer, y ahí, era el mismo humor, pero era mucho más humor, era el chiste, iba más ligado a mi vida. Ahí empecé a tener una buena recepción entre mis conocidos, que me movieron, me motivaron a que hiciera algo con esto.

Pero pensándola, yo dibujaba siempre, tengo algunos cuadernos con comic de cuando era más chica y todo eso, guardados escondidísimos, pero eso dibujaba siempre de chica. No tenía la noción que dibujaba siempre, la tengo ahora, ahora me di cuenta.

Y ¿Cómo nació Bruta entonces? Hoy cumplió dos años, nací en febrero del 2017, ahí hice la página.

¿Cómo ha sido el cambio con la exposición?

A sido todo super progresivo, esto parte en febrero y como en abril de ese año fue como el boom, osea como una explosión, hubo una viñeta que se empezó a mover mucho, a compartir mucho a nivel latinoamericano y

la presión empezó a subir a subir, a aumentar seguidores. Como no estaba en mis planes y me empecé a sentir super agobiada, porque por un lado es: "¡a que bacán!" pero otro también sentí mucha violencia.

Empecé a sentirme muy expuesta, aunque de mi cara, nadie sabía nada de mí, me pasó igual. De hecho en un momento yo quería cerrar la página, como "no era mi plan este, para mí era todo un chiste" pero luego era como no te quedés con lo negativo y seguí.

Ha sido muy piola, voy a donde tengo que ir, es rico recibir buenos comentarios y eso, pero mi vida no ha cambiado en nada, yo no vivo de Bruta.

Sobre su proceso creativo

tengo las notas del celu, donde voy escribiendo lo que se me ocurre, frases al vólee, o de alguna conversación que tuve y después, en un momento que tenga ganas y tiempo, lo dibujo y a mano... Entonces el celu, dibujo a mano y la aplicación escáner y lo público.

Eso sí he notado que al principio principio yo dibujaba mucho, debe ser el entusiasmo que tenía, entonces era como, aaahh todo!!, se me ocurría una idea la quería dibujar y subir al tiro, ahora ya no me pasa eso, porque ya dibujé con calma, puedo pasar días, semanas sin publicar algo y no pasa nada, no se me va la vida en eso. antes estaba mucho más ansiosa, publicaba mucho más seguido, ahora no, estoy mucho más tranquilo.

Es todo super poco pensado, como te digo yo pensaba desde siempre,

entonces siempre me gusto dibujar, no es como, pensé que ahora podría servir, porque claro, podría hacer canciones. Pero era como que me salía no más. Me gusta el formato. Pero de nuevo, me gana el mensaje, no quiero perder tiempo en... De hecho, cuando revisaba mis cuadernos de cómic cuando chica, los veían y También el dibujo es muy simple, y por ejemplo la cara era super expresiva, pero no tenía manos.

Unos globos gigantes con unos diálogos eternos o no, o un dibujo muy simple y el fondo, jamás hubo fondo... no, no me interesaba, quiero que esto se lea, se entienda, más que alguien no se va a detener a mirar el fondo, hay algunas personas que les sale eso super bien, pero ese no es mi caso.

Osea que el interés por el comic parte más desde la escritura, de lo que haz trabajado como guionista...

Si, osea, yo igual me imaginé eso, como que objetivamente, mi dibujo es super simple, es bien básico, no aspiro a que sea algo más, porque es lo que me sale. lo que sí creo que el mensaje de la viñeta es lo más fuerte, que es lo que ha tenido más repercusión, más identificación, lo que se dice... porque de hecho hay viñetas que son solo globos de diálogo, algunas emulando un chat y funcionan igual, haya o no haya dibujo.

¿Qué mensaje quieres transmitir?

Son pocas las veces que he hablado de literalmente feminismo, siento que es más potente hablarlo sin hablarlo, se naturaliza el feminismo, en lo que hago, a través de lo que yo hago en las viñetas, por las cosas de digo, por hablar de mujeres que saben lo que

quieren, que saben lo que no quieren que hablan fuerte, que se revelan ante los mandatos sociales, entonces al estar todo el tiempo hablando de eso, se naturaliza el feminismo, osea que el feminismo atraviesa mi contenido, sin darme cuenta tener que decirlo, a veces lo digo, porque ahí uso el poder que tengo en las redes sociales, como para movilizar cosas puntuales.

Pero también me gusta hablar de lo contrario, de mujeres que se contradicen todo el tiempo, mostrar que solos abiertamente super penosas, patéticas y tenemos todo el derecho a serlo, también... y evidenciarlo es mucho más bacán, que solo poner "tú eres fuerte, la mas hermosa" nanaaaaa... si como evidenciar todo lo incorrecto que hacemos es un mensaje mucho más potente porque tus eso y es como "¡chucha, no quiero ser eso" me incomoda reflejarme en esta cosa" o te da para pensar más que "si eres la flor más bella del jardín", no se eso, por eso se llama bruta también, no es el manual de la mujer respelta, es el juego, es la ironía.

No se si te respondí yo voy aprendiendo todo el rato, al comienzo era contar vivencias, no necesariamente personales pero que me provocan algo, en una forma divertida y a veces, a veces más serio y ahí yo me fui haciendo más consciente del feminismo en el camino. Entonces yo ahora veo algunas viñetas de las principio, ya no me provocan nada, no me provocan risa y pensar que esto me provocó risa? Pero es bacán ver la evolución que una va teniendo, pero no las borra, porque las veo y digo oh que vergüenza o que pendeja o que superficial...

CATALINA CARTAGENA 2017

Carola Josefa

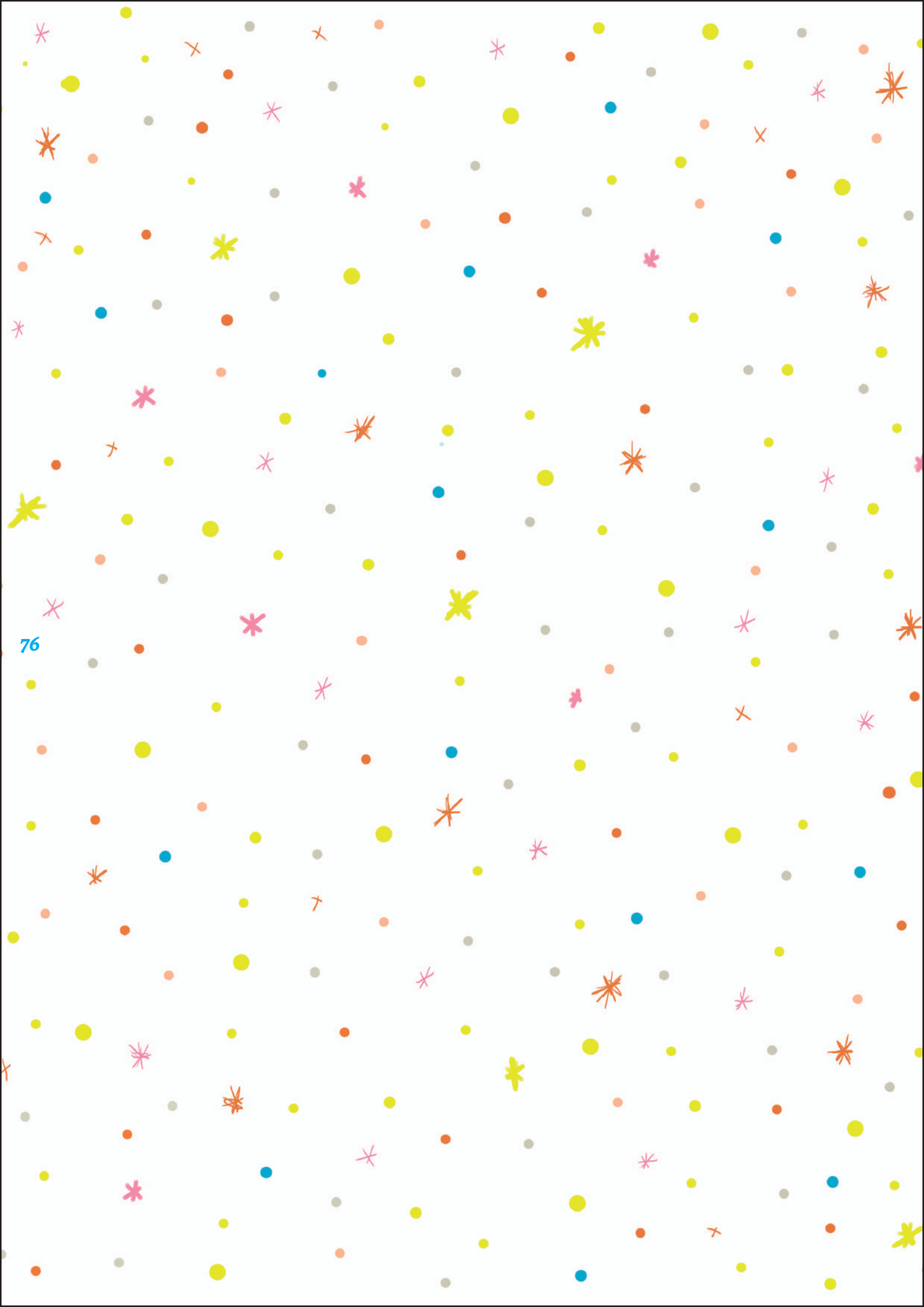
@Carolajosefa

Estudié Arte en la Universidad de Concepción y empecé a ilustrar desde el año 2011 aproximadamente, colaborando en revistas o proyectos musicales y editoriales. Alrededor del año 2014 empecé a hacer cerámica siempre con un fuerte vínculo con el dibujo y la ilustración. En este momento estoy dedicada a hacer cerámica, hago platos, tazones o figuritas en donde casi siempre hay un personaje dibujado o modelado. Me gusta que las figuras sean objetos entre decorativos y utilitarios en donde la ilustración toma importancia.

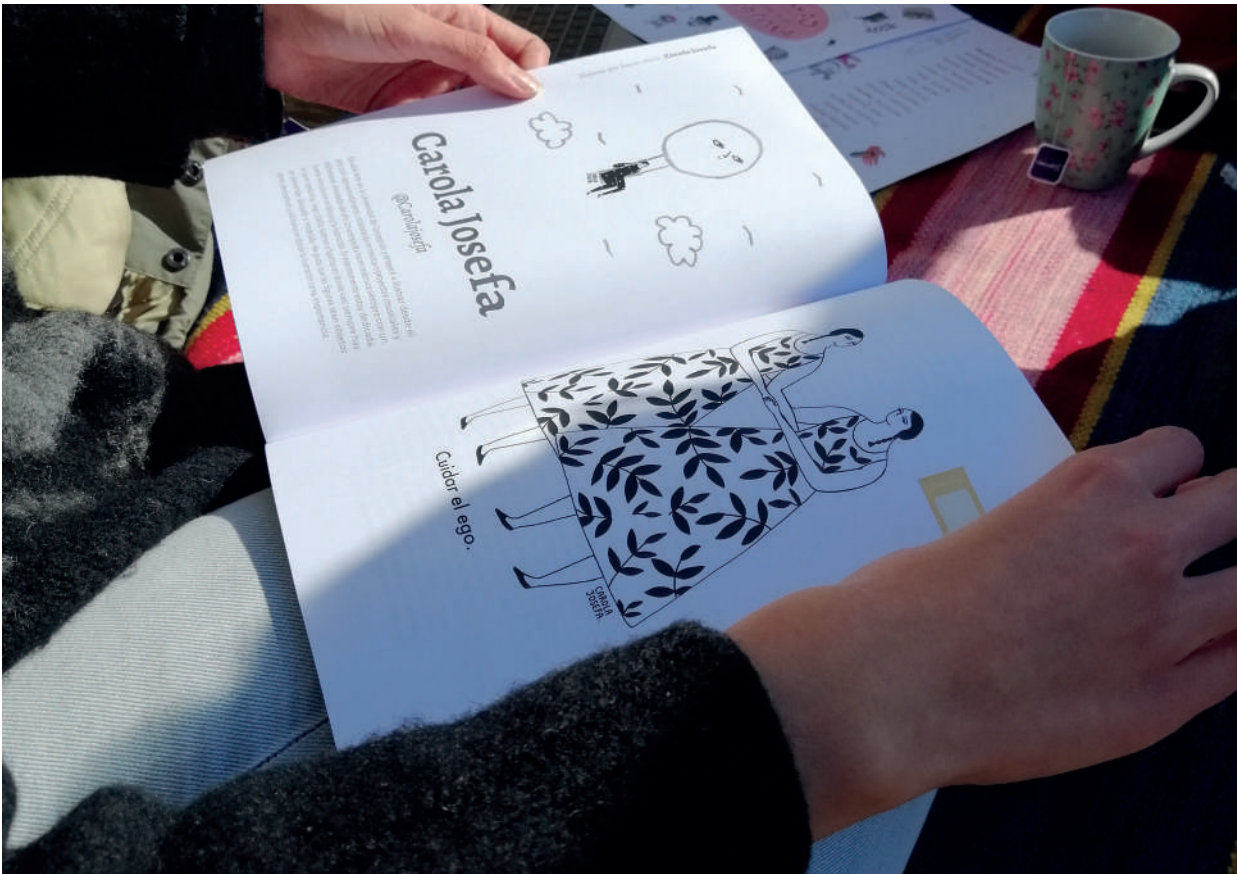

Cuidar el ego.

Implementación del proyecto

Proyección

La maqueta del libro que se presenta no posee a todas las autoras investigadas, se rescatan a las que se pudieron contactar y entrevistar, junto a algunas más que son imprescindibles para complementar el relato de las mujeres que hacen comics en Chile.

Por lo que se proyecta poder seguir con este proceso de recopilación, en parte porque el tiempo dado por la universidad no fue suficiente para llevar a cabo todas las gestiones para contactar a todas las autoras, pero también porque al no existir un registro de este trabajo, el proceso de levantamiento de información ha sido principalmente por el boca a boca, lo que ha hecho que el proceso fuera mucho más lento de esperado. De esta forma se espera poder completar el contenido del libro con las entrevistas, datos y fechas correspondientes a cada autora de las presentes en la línea de tiempo del marco teórico.

Estrategia de difusión

¿Cómo y dónde difundir este proyecto ?

Para esta etapa del proyecto, se escoge la plataforma de Instagram para dar a conocer parte del contenido recopilado y crear una conexión con los usuarios. Se selecciona esta plataforma porque es una de las más usadas por las autoras, además de ser una de las plataformas más populares entre artistas.

Según la encuesta “Encuesta Nacional Bicentenario”, realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y GfK Adimark el año 2016, el 92% de los chilenos tiene acceso a las redes sociales, siendo de estos un 48% usuarios de Instagram, por lo que esta red social

se presenta como primera forma eficaz de difundir este proyecto.

Se seleccionan para dar a conocer parte de las entrevistas, junto con ilustraciones de las autoras seleccionadas. Además, se hacen reseñas de los libros estudiados durante este proceso, para dar a conocer el trabajo de las autoras. De esta forma se comienza a dar a conocer el proyecto entre los usuarios, que les permite no solo saber de la existencia del libro si no que además conocer en mayor profundidad a las autoras y sus proyectos.

79

Imágen 73

Nombre de usuario de instagram:

@Comicdeautora

Imágen 74

Imágen 75

Financiamiento y Costo

Costos

Para realizar este proyecto se crea un presupuesto inicial, donde se dividen los gastos en dos categorías, Diseño e impresión.

Se presenta un calculo aproximado a partir de una primera cotización(documento en los anexos), para 1000 copias, en un papel más económico para abaratar costos y de esta forma hacerlo más accesible:

Diseño editorial: \$700.000

Edición de contenido: \$700.000

Gastos de operacionales: \$3.924.427

Total: \$5.324.427

Precio unitario: \$5.324

80

Financiamiento

Fondo del libro y la lectura

Debido a las características actuales el proyecto “mujeres que hacen cómics” se postula al Fondo del Libro y la Lectura en la categoría creación, modalidad: libros referenciales, para el año presupuestal 2020, para poder continuar con el proceso de creación de contenido. (Certificado de postulación en los anexos)

Este fondo cuenta con un presupuesto total \$630.000.000, el monto entregado a cada proyecto se encuentra sujeto a un sistema de evaluación por puntos, donde entre tres categorías se pueden recibir \$2.222.222 (entre 81-90 puntos), \$3.333.333 (entre 91- 99) y \$4.444.444 (100 puntos)

Editoriales

Dentro de las posibilidades que existen, esta poder trabajar con una editorial para poder publicar el libro, de forma que esta lo financie. Como se ha demostrado existe un interés por parte de las editoriales nacionales en publicar trabajos de mujeres y también dentro del área de los comics, como es el caso de la editorial planeta, RIL editores y el grupo editorial Penguin Random House.

Distribución

Proceso de adquisición de libros de autores chilenos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Existe la posibilidad de postular a la convocatoria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, para adquirir libros de autores chilenos editados en Chile para su distribución en las bibliotecas públicas del país.

Bibliotecas

Escolares, universitarias y municipales

Considerando que este proyecto se trata de un libro referencial, que puede servir de apoyo a personas que estudian algunas de las áreas que abarca el libro, es pertinente que se encuentre en áreas de estudio y de lectura como lo son las bibliotecas

Librerías y tiendas

Finalmente se proyecta que este libro pueda ser comercializado y exhibido dentro de espacios donde se valoren los libros de, tanto los autores nacionales, como el cómic y la ilustración.

De esta forma también se llegará a los usuarios y que estos puedan adquirirlo de forma permanente.

Se cierran puertas.

Se abren otras.

Reflexión final

Mujeres que hacen comics ha sido un proyecto que ha crecido mucho mas de lo que se esperaba. Al no poseer un registro formal de estas autoras, fue desde el comienzo un desafío investigar y seleccionar a las autoras con las que trabajar. Al ser el boca a boca entre las autoras y las personas que rodearon este proyecto la principal fuente de información, que después fue corroborada con la investigación de cada autora, se hizo complejo crear una metodología de trabajo consistente. A esto se le suma, lo disperso que fue el proceso de contacto y entre vista a casi 20 autoras.

Lo mencionado anteriormente siempre estuvo considerado, se partió desde la idea de poder conocer a mas autoras y poder ir agregando contenido a medida se avanzaba con el proyecto. De esta forma se pudieran agregar la mayor cantidad de autoras posibles teniendo en consideración los plazos estipulados por la universidad.

Bajo la idea de poner en valor este trabajo, también siempre estuvo la idea de poder caracterizar, tanto el trabajo en si mismo como el sentir de las autoras en torno a este. ¿Cómo abordan los proyectos? ¿Cómo es una jornada de trabajo haciendo un cómic? Y ¿Qué es lo que mas les gusta de hacer comics? Fueron algunas de las preguntas dentro del proceso de entrevistas que ayudaron a dar forma a un medio que ha sido principalmente masculino. Es poder ver como lo viven las mujeres, lo que crea un cambio dentro de este escenario.

De esta forma se considera que se alcanzaron los objetivos propuestos. A partir del proceso de la investigación se creó una publicación que narra el desarrollo del mundo del comic de autoras mujeres en el transcurso del tiempo, el cual según lo señalado por varias autoras entrevistadas ha resultado ser un aporte al rubro.

Además de aceptar el desafío que fue diseñar toda la información que recopiló dentro de una publicación, de tal forma que esta pueda llegar al lector de forma amigable, como es el caso de las entrevistas, la biografía y las publicaciones, sin dejar de lado que las ilustraciones y cómics de las autoras eran el corazón del proyecto. Se debió diseñar cada pagina interior, así como la portada y la grafica del proyecto, teniendo en cuenta que es esta diversidad la que lo caracteriza.

Anexos

Referencias

Textos

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. El cómic en Chile. Memoria Chilena. Disponible en <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-595.html>

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Mampato (1968-1978). Memoria Chilena. Disponible en <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100696.html?platform=hootsuite>

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Condorito (1949-). Memoria Chilena. Disponible en <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3343.html>

Chute, H. (2010). *Graphic Women*. Estados Unidos: Columbia Press University(Eds).

Chute. H. (2008). *Comics as Literature? Reading Graphic Narrative* . En *PMLA*, Vol. 123, No. 2 (pp. 452-465). Estados Unidos: Modern Language Association.

Chute. H, *Comics Form and Narrating Lives*,(2011) *Profession*, pp. 107-117 Published by: Modern Language Association. Estados Unidos: Modern Language Association

Chute H. *Ragtime, Kavalier & Clay, and the framing of Comics* (2008) volume 54, Number 2, Summer 2008, pp. 268 -301. Estados Unidos: *Modern Fiction Studies*

Eisner, W. (1985). *El comic y el arte secuencial*. Estados Unidos: Norma Editorial.

Follegati, L,(2018) *El constante aparecer del movimiento feminista. Reflexiones desde la contingencia*. En Zerán. F. (2018). *Mayo feminista. La rebelion contra el patriarcado*. Santiago: LOM Ediciones. (pp 77-90)

Gardner. J , *Before the underground: Jay Lynch, Art Spiegelman, Skip Williamson and the fanzine culture of the early 1960 's*. (2017) *Inks: The journal of the comics studies society*, Volume 1, Issue 1, spring 2017, pp. 75 -99 (Article)

McCloud,S. (2001). *La revolución de los cómic*. Barcelona: Noma Editorial.

McCloud, S. (1993). *Entender el comic, el arte invisible*. Bilbao: Astiberri Editorial

Trujillo M. (2017) *Ídolo*. Chile. Reservoir Books

Bases:

Adquisición de libros de autores chilenos para su distribución en bibliotecas públicas, convocatoria 2018. Rescatado desde: <https://www.fondosdecultura.cl/wp-content/uploads/2017/11/bases-adquisicion-libros-2018.pdf>

Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, LÍNEA DE CREACIÓN, CONVOCATORIA 2020. Rescatado desde : <https://www.fondosdecultura.cl/wp-content/uploads/2019/05/03-LIBRO-CREACION.pdf>

Encuesta Nacional Bicentenario. Universidad Católica-Gfk Adimark.

Redes sociales, 2016. Rescatado desde: <https://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2016/11/Encuesta-bicentenario-2016-Redes-Sociales.pdf>

Referencias

Imágenes

- (1) Portada de Revista de cómic “Brigida”, N°4 2019. Rescatado desde: <http://delicionesdelius.blogspot.com/2019/01/brigida-y-amorosa.html>
- (2) Portada de Ídolo, 2017, Marcela Trujillo . Rescatado desde: <https://www.feriachilenadellibro.cl/idolo-una-historia-casi-real-trujillo-marcela>
- (3) Portada de Trazos, 2019, Fernandez Frick . Rescatado desde: <https://www.planetadelibros.cl/autor/fernanda-frick/000048651>
- (4) Fanzines *Cuidad Cerrada* y *Abecedario* de Sofía Garabito, 2018 . Rescatado desde: <https://www.instagram.com/p/BfHj3K5DhLK/>
- (5) Pagina de webcómic de Victoria Rubio Rescatado desde: <https://lesbilais.com>
- (6) Portada Von Pilsener, Lusting, 1906 Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9866.html>
- (7) Portada El Peneca, 1955 Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3397.html#imagenes>
- (8) Portada Topaze, Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-76945.html>
- (9) Portada Condorito, 1959 . Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92991.html>
- (10) Portada Barrabases 1955 . Rescatado desde: <http://comicbookfanlover.blogspot.com/2011/09/comic-chileno-barrabases.html>
- (11) Portada Mampato, s/f. Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100696.html#imagenes>
- (12) Portada Trauko, 1989 . Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-81056.html>
- (13) Portada Rayen, 1970 . Rescatado desde: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-595.html#imagenes>
- (14) y (15) Carola Josefa, 2019. Rescatado desde: <https://www.instagram.com/p/Buv2NL3Fqpe/>
- (16) Marcela Trujillo, 2016. Gentileza de la autora
- (17) Sol Díaz, 2010. Rescatado desde <https://soldiaz.com/4174-2/>
- (18) Bustos C. 2014. Diario de un solo. Ed. Catalonia
- (19) Carola Josefa, 2018. Gentileza de la autora
- (20) Cartagena C, 2019. Gentileza de la autora
- (21) Flores S, 2018. Gentileza de la autora
- (22) Supnem K, 2017. Gentileza de la autora
- (23) Meneses F, 2018. Rescatado desde: <https://www.instagram.com/p/BfGoM4dBTh7/>
- (24) Valdes M, 2014. Gentileza de la autora
- (25) Rubio V. 2018. Gentileza de la autora
- (26) Silva N. 2019. Rescatado desde: <https://www.instagram.com/p/BuEnMH7B266/>
- (27) Frías, J. 2019. Gentileza de la autora
- (28) Salazar C, 2018. Rescatado desde: <https://www.instagram.com/p/Bjkl7qbFKtD/>
- (29) Frick F, 2019. Rescatado desde: <https://www.planetadelibros.cl/autor/fernanda-frick/000048651>
- (30) Olmedo B. 2018. Gentileza de la autora
- (31) Bañados A, 2018. Gentileza de la autora
- (32) Sanhueza, M, 2018. Gentileza de la autora
- (33) Salomon F, 2007. Rescatado desde: <http://fabiopower.blogspot.com/2007/03/mujeres.html>
- (34) Mujeres bacanas. 2017 Concepción Quintana, Sofía García-Huidobro, Isabel Plant, Fernanda Claro, Editorial Catalonia , Rescatada desde: <https://mujeresbacanas.com/libros/>
- (35) Mujeres bacanas latinas. 2019 Concepción Quintana, Sofía García-Huidobro, Isabel Plant, Fernanda Claro, Editorial Catalonia , Rescatada desde: <https://mujeresbacanas.com/libros/>
- (36) Chilenas rebeldes, 2017 , Maria José Cumplido. <https://www.buscalibre.cl/libro-chilenas-maria-jose-cumplido-sudamericana/9789562625012/p/48977891>
- (37) El futuro es femenino, 2018. Sara Cano. Recuperado desde: <https://www.megustaleer.com/libros/el-futuro-es-femenino/MES-087406>
- (38) Nosotras, 1995. Rosa Montero. Recuperado desde: <https://www.megustaleer.com/libros/nosotras-historias-de-mujeres-y-algo-ms/MES-104620>
- (39) Frida Kahlo, una biografía, 2016. Maria Hesse. Rescatado desde: <https://www.feriachilenadellibro.cl/frida-kahlo-una-biografia-hesse-maria>
- (40) Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2017. Francesca Cavallo, Elena Favilli. Rescatado desde: <https://www.planetadelibros.cl/libro-cuentos-de-buenas-noches-para-ninas-rebeldes/260063>
- (41) Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 2018 Francesca Cavallo, Elena Favilli. Rescatado desde: <https://www.feriachilenadellibro.cl/cuentos-de-buenas-noches-2-para-ni-as-rebeldes-2>
- (42) Chilenas 2017 Maria José Cumplido. Rescatado desde: <https://www.feriachilenadellibro.cl/chilenas-cumplido-maria-jose>
- (43) A big important art book, now with women!. 2018. Danielle Krysa. Rescatado desde: <https://www.bookdepository.com/Big-Important-Art-Book-Now-with-Women-Danielle-Krysa/9780762463794>
- (44) Women´s club. 2018. Instituto Monsa de Ediciones, S.A. Rescatado desde: <https://www.amazon.es/Womens-Club-Art-Powerful-minguet/dp/8416500886>

- (45) Pibas. 2019. Daniela Arias. Rescatado desde: <https://www.goodreads.com/book/show/43438790-pibas>
- (46) Funny Ladies. 2005 Liza Donnelly. Rescatado desde: <https://www.amazon.com/Funny-Ladies-Greatest-Cartoonists-Cartoons/dp/1591023440>
- (47) Illustration now!. 2001. Julius Wiedemann. Rescatado desde: https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/graphic_design/all/04471/facts.illustration_now_fashion.htm
- (48) Graphic design. 2019. Jens Müller, Julius Wiedemann. Rescatado desde: https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/graphic_design/all/04678/facts.the_history_of_graphic_design_vol_1_18901959.htm
- (49) Women in graphic design 1890-2012. 2018. Gerda Breuer, Julia Meer. Rescatado desde: <https://www.amazon.es/Frauen-Grafik-Design-Graphic-Design-1890-2012/dp/3868591532>
- (50) Women design 2018 Libby Sellers Frances Lincoln. Rescatado desde: <https://www.amazon.com/Women-Design-architecture-industrial-twentieth/dp/0711239231>
- (51) The eye. 2018. Nathan Williams. Rescatado desde: <https://www.amazon.com/Eye-Influential-Creative-Directors-Develop/dp/1579658393>
- (52) Trauko tributo 21 años 1988-2009. 2009. Rodrigo Araya. Rescatado desde: https://www.ocholibros.cl/libro/trauko-tributo-21-an-os-1988-2009_504
- (53 -54) Exhibición Chicks on Cómics en fundación PROA, 2017. Argentina. Rescatado desde: <http://proa.org/esp/exhibicion-chicks-on-comics-montaje.php>
- (55-56) Afiche exposición de “Presentes”, 2016 y Exposición de “Presentes” en la Real Academia de España en Roma, Italia. 2016. Ambos rescatados desde: Rescatado desde: <http://asociacionautoras.blogspot.com/2016/11/presentes-autoras-de-tebeo-de-ayer-y-hoy.html>
- (57) La polola. Sol Diaz y Marcela Trujillo. 2016. Rescatado desde: <https://lapololapodcast.blogspot.com/>
- (58) “Art for your ear” 2015. Rescatado desde: <http://www.thejealouscurator.com/blog/art-for-your-ear-podcast/>
- (59 -60) Women who draw. Ambos rescatado desde: <https://www.brwnpaperbag.com/2016/12/13/women-who-draw/>
- (61) Portada edición N°2, Invierno. Revista Brigida, 2018. Rescatado desde: <https://grafitoediciones.wordpress.com/publicaciones/revista-brigida/>
- (62) “Presentando a Brigida”. Marcela Trujillo, 2018. Rescatado desde: <https://lapololapodcast.blogspot.com/2018/02/68-brigida.html>
- (63) Afiche Tetas Trsites, 2017. Rescatado desde: <https://tetastristes.tumblr.com/>
- (64) Familia Tipografica Alegreya. Rescatado desde <https://fonts.google.com/specimen/Alegreya>
- (65) Caracteres Alegreya. Rescatado desde <https://fonts.google.com/specimen/Alegreya>
- (66) Bicharracas . 2009 Sol Diaz. Rescatado desde: https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=ficha-Libro&id_libro=96242
- (67) Señorita buena presencia . 2019. Bernardita Olmedo. Rescatado desde: <https://www.megustaleer.cl/libros/seorita-buena-presencia/MCL-004426>
- (68) No abuses de este libro 2016. Natichuleta. Rescatado desde: <https://www.feriachilenadellibro.cl/no-abuses-de-este-libro>
- (69) No se trata de mi 2017. Constanza Salazar. Rescatado desde: <https://www.feriachilenadellibro.cl/no-se-trata-de-mi-salazar-constanza>
- (70) Chikijet 2015. Margarita Valdés. Rescatado desde: <https://www.vasalisa.cl/chikijet-tapa-blanda>
- (71) Diario de un solo 2 2015. Catalina Bustos. Rescatado desde: <http://www.catalonia.cl/diario-de-un-solo-p-4172.html?osCsid=1lj7adcstvhftqe34v1boagmo>
- (72) Personas Favoritas 2017. Francisca Meneses, Eduardo Paves. Rescatado desde: <https://www.goodreads.com/book/show/36069393-personas-favoritas>
- (73) Captura de pantalla de <https://www.instagram.com/comicdeautora/>
- (74) Captura de pantalla de <https://www.instagram.com/p/Bzn322HnLGT/>
- (75) Captura de pantalla de <https://www.instagram.com/p/Bzq5ppFnhhQ/>

Certificado de recepción de proyecto

Certificado de Recepción de Proyecto - Fondos Cultura

Estimado (a) Usuario (a): El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, le informa que su proyecto Folio **544527**, titulado "**Mujeres que hacen cómics**", fue postulado al concurso: **Fondo del Libro y la Lectura / Creación / Referencial**.

88

Fecha y hora de recepción del proyecto	:	06-07-2019 19:49
RUT del responsable del proyecto	:	18636457-0
Puede descargar el PDF con su postulación del siguiente enlace	:	Descargar

Este certificado no constituye admisibilidad.

Atte.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Documento de cotización a imprenta

www.fastsigns.cl

www.imprentadimacofi.cl

DIMACOFI DNA S.A. (Lo Barnechea)
Av. El Rodeo 12777, Municip. Lo Barnechea
Santiago.

ID Cliente: 2959
Teléfono: Anexo 5508.

Presupuesto n° 57640

Lunes, 08 de julio de 2019

Muy Sr. nuestro:

A continuación detallamos el siguiente presupuesto, que esperamos sea de su conformidad:

Libro Hotmelt.

Tapa

Formato:	57x25 Cm
Tipo de papel o soporte:	Dúplex reverso blanco
Gramaje:	250
Tintas:	4+0
Acabados:	Encuadernación Hotmelt, Laminado Brillante 1+0., TRANSPORTE, CajaLibro, Plizado Tapa

Interior 180 Págs.

Formato:	20x25 Cm
Tipo de papel o soporte:	Bond blanco
Gramaje:	80
Tintas:	4+4

Ejemplares:	1.000
Importe:	3.924.427 Pesos
Precio unitario:	3.924,4 Pesos

Sin otro particular reciba un cordial saludo,

*Este presupuesto tendrá una validez de 30 días a partir de la fecha de emisión.
Los valores no incluyen IVA.*

Entrevista Sofía Flores Garabito

1.-Presenta tu trabajo:

Mi nombre es sofía Flores Garabito tengo 27 años y desde aproximadamente 5 años maso menos empecé a indagar en el cómic y la ilustración, en la intención de unir la escritura con el dibujo. Encontré que el cómic era esa forma de creación y expresión. Me pasó que cuando iba en la universidad, en el penúltimo año me desorienté un poco y estuve un poco desmotivada con la carrera y de a poco empecé a buscar autores, gracias a internet, la biblioteca de santiago y ahí empecé a desarrollar la idea de que quería dibujar y escribir.

Las temáticas que abordo van desde la autobiografía, principalmente, reflexiones del cotidiano. Hago un comic que es como de ciencia ficción, que se llama ciudad cerrada, y también cosas más abstractas y reflexivas, de imagen con pequeños textos.

2.- ¿Cómo fue el momento en el que encontraste el cómic, como fue, como empezaste?

90

¿A quien admiras mucho en ese momento?

Admiraba caleta a la Sol Diaz. si mi memoria no me falla a la Sol Diaz la conocí cuando iba en el liceo y me compré a las mujeres elegantes y quería mucho dibujar así, y me era muy difícil. Sentía que era super simple, pero llegar a esa síntesis me era super complicado y también me gusta mucho el trabajo del gabriel garvo, creo que tiene mucha identidad grafica, además de tener un humor muy especial y ser muy inteligente y en tercer lugar a la Power Paola, siempre la admire mucho, también la conocí por internet. Me gustaba que sus dibujos fueran feos entre comillas.

3.- En qué momento decidiste “esta va a ser mi carrera”, este va a ser mi forma de expresarme artísticamente, y porque fue el comic por sobre otras cosas?

Me pasaba que me gustaban mucho las artes visuales y pase por periodos de muchas cosas, cuando entre a la carrera quería ser profe y solamente dedicarme a eso. Después quería dedicarme a la fotografía, entonces hacía trabajos y hacía muchos ramos de foto, más que los prácticos, los teóricos, pero a partir del liceo dibujaba y tenía esta idea de “pucha, también quiero ser escritora”, todo estaba muy revuelto en mi cabeza. Me di cuenta que el mundo del arte era super egoísta, en términos de conocimientos, y también elitista, cuesta caleta entrar a los círculos y me pasó que con el dibujo todo se empezó a dar.

Me pasó que conocí a la Sol Díaz y me pasó que la conocí, porque conocí antes a otra ilustradora, que es Margarita Valdés, creo que nos seguimos por internet, todo esto es gracias a internet que se arman las redes y a Margarita yo le pregunté una vez “Oye Margarita nos podemos juntar como para que me cuentes como ha sido tu experiencia” porque yo en ese momento era estudiante y ella también había estudiado arte, ella me dijo que si, nos tomamos un café y en el fondo ella me explico lo que significaba ser ilustrador. Ahí yo empecé a sentir que el dibujo era un espacio muy amigable, de gente que compartía sus conocimientos, de gente un poco infantil, como “oh juntemonos a dibujar” “Mira este libro, cachai” y siento que ahí me empecé a sentir cómoda y también querida.

Me di cuenta que el dibujo podía ser una herramienta de expresión pero también para formar vínculos con personas, ya sea para hacer amigos o generar conversaciones en las redes sociales. Ahora lo entiendo y lo abrazo caleta, porque siento que es un lenguaje que me permite pensar y comunicarme.

En relación a las mujeres en el comic....

Ahora han aparecido más mujeres probablemente siempre han existido, pero hay una visibilidad mayor y un cambio de temática. como lo que dices tu, claro antes estaba condoritos y todo eso, y está la tradición y hay gente que la está rescarando y todo eso, pero efectivamente como es un mundo tan masculino, como es un mundo tan masculino, por que en el fondo son tallas masculinas sexuales, los superhéroes, cachai, yo creo que empezar a ver el trabajo de (Marjane) Satrapi o de la Power Paola, uno dice: la vida está llena de contraste, pasan un montón de cosas siendo un humano común y corriente. Es super bonito desde esta visión femenina, no desde lo femenino, sino que también las mujeres se atreven a contar otras cosas, otros tipos de superhéroes, otro tipo de aventura.

4.- ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cuál es tu rutina de trabajo?

Yo tengo varias libretas, tengo una que es un diario de vida, tengo una libreta que es para ir dibujando generalmente mi diario dibujado, o de dibujos o proyectos que me voy poniendo. Siempre me voy poniendo proyectos. Ahora estoy haciendo uno que se llama el manifiesto del dibujo y me junto con dibujantes y les pregunto ¿Porque dibujar?, ellos me responden, les saco una foto, entonces después grabé la conversación, escribo lo que dijeron y después lo dibujo. Tengo otro proyecto, en otra libreta, que se llama especulaciones sobre los desconocidos, donde voy recolectando fotografías encontradas y con un lápiz,

con un lápiz rojo y escribo, en una hoja aparte primero, que se me ocurre que esta pasando, que pasó en la fotografía? y después lo traspasó a la libreta (9:35 min) Entonces eso, ir es inventandome proyectos en el camino, ir posicionandolos en distintos formatos en distintas libretas y también voy a mi taller y por ejemplo ahora cuando voy al taller trabajo exclusivamente en un proyecto que quiero postular a un concurso, entonces estoy haciendo 4 ilustraciones de un vampiro, entonces entre que los espacios físicos siempre los selecciono y tengo una libreta chiquitita donde voy anotando, por ejemplo cuando vengo acá café, anotó cuando se me ocurre algo.

Bueno cual es mi rutina de trabajo, ahora me levanto, tomo desayuno, me voy al taller, dibujo. Después me vengo a trabajar al café y después en la noche puede que haga un dibujo extra o alguna cosa así.

¿Y como ocurre esa selección del trabajo, de los proyectos que se te ocurren?

Esque siento que soy curiosa y me aburro, tengo que estar constantemente inventando cosas, que es lo que pasa también con la lectura, tengo que estar pasando de un libro a otro, porque si no me aburro. Para no aburrirme me auto impongo proyectos. además que por el momento no han publicado en una editorial, no se si eso suceda, pero de estar esperando a que alguien me diga, oye teni que hacer esto, prefiero hacerlo yo. Yo creo que es un poco la idea del artista visual, los artistas visuales están inventandose proyectos de obra, en el fondo eso es lo que hago.

Ahí lo rescataste de la escuela de arte jaja
si, tal cual.

¿Cómo hiciste el proyecto de los sueños?

Desde el 2016 que estoy anotando los sueños, entonces hasta la fecha tenia caleta de material. Sueño seguido, de lo que me acuerdo, entonces empecé a escribir los sueños, y siempre decía, ya los voy a escribir, los voy a pasar a un world, una cosa así, pero nunca lo hacía y pensaba, como que hago con esto que tengo acumulado. Aproveche el inktober del año pasado, entonces dije ya, lo voy a proponer, de mas debo tener más de 30 sueños, entonces los voy dibujar uno cada día, pero era obvio que no iba a alcanzar un sueño cada día. Estaban los sueños anotados, ahí me entusiasmé y me di el tiempo de terminar los treinta sueños. Mi idea es seguir dibujandolos, ojala llegar a los 100 que seria como un número ideal, que suena como bien. pero bueno, tengo que seguir soñando parece jaja.

Los sueños son un material tan íntimo, no pueden salir de otra cabeza que no sea la tuya, me imagino que para ti revisarlos, así como que soñe hace dos años, también debe ser...

si es verdad eso, empiezas a descubrir cosas que te estaban pasando en ese momento de la vida y también hay proceso de edición, hay algunas partes que son super complicadas de explicar y que son demasiado privadas, pongo lo que a mi me parece esencial para que se entienda en el dibujo.

También para no exponerte tanto...

sipo además también hay que saber transformar las cosas, es la decisión de dibujar, ya está la decisión de elegir los materiales, y también no puedo tomar todos elementos de esto que vi, porque de repente esto no se hace consecuente o coherente con la imagen que va a salir, entonces es un proceso de recorte todo el rato

Me gustaría que tu pudieras decirme, cual es el mensaje con el que te gustaria que alguien se quedara de tu trabajo

Wow, jaja me pasa que ojala con mi trabajo y con lo que imparto en el taller, es que yo creo que el dibujo sirve, que todos podemos dibujar, es verdad, y que ojalá uno se animara a hacerlo, porque es entretenido.

Pucha eso, ojala mi trabajo entusiasmara a hacer cosas. Yo me hago proyectos porque me entusiasmó a mi misma, Me mantengo entretenida, me mantengo ocupada. Ojala que se entusiasmen, a dibujar a contar su historia, a que si le gustan sus sueños a poner más atención. Eso principalmente, mantenerse activo en el quehacer, hagas bordado, te dediques a escribir, lo que sea mantenerse activo.

Como ves la escena del comic en Chile, ahora en la ilustración, ¿cómo lo has vivido tú también?

Yo lo he vivido afortunadamente desde la amistad, como te decía, pasa hartito que en el mundo de los dibujos, que uno se hace amigo, amiga de las personas, te juntas a compartir a conversar. Por otro lado me pasa que hay caleta de personas que están haciendo cosas bacanes, caleta, y siento que no están los espacios para todas esas personas, lamentablemente plop cerro, pero además las editoriales todavía están publicando a gente que las publican porque tienen un montón de seguidores y se están saltando a otros autores que yo creo que tienen un

montón de cosas para mostrar y para decir y que sería bacan que cada uno tuviera un libro.

Por otro lado, creo que a pesar que hay harto, también falta contenido, hay ilustraciones interesantes super bonitas, que se están haciendo, pero también todavía estamos pegados con la idea de que sean chistosas, no está mal el humor, pero por ejemplo, como lo que me pasa con el trabajo del Garvo, que Garbo, es una persona súper inteligente, súper crítica y solamente ha sacado un solo libro y creo que podría tener tres libros! Cachai, eso voy, falta variar los contenidos, y falta porque el mercado editorial tiene miedo a arriesgarse de publicar otras cosas. El libro de la coní, no se trata de mí, me parece que es super distinto, hablar de la muerte a través del dibujo es bacán que exista, ojala todas esas otras temáticas que son tabú, que son difíciles de entender de digerir, también empezaran a salir a luz.

Yo también tengo esa sensación que a partir del cómic las mujeres han logrado abrir la puerta a hablar de muchos temas que antes no se hablan o que por lo menos no se publicaban en libros, el tema de la muerte, de la sexualidad, del abuso. De alguna forma el cómic hace trampa de como

92

¿Cual ha sido el proyecto que más te gustado o con has aprendido más?

y ¿qué es lo que gustaría hacer a futuro? como proyecciones profesionales...

El de los sueños fue un gran desafío, porque me pasa que tengo varios proyectos parados, por lo menos dos cómics más y quedaron ahí, porque igual hacer cómic es todo un webeo, cachai, que tenía que escribir la historia, que tenía que pensar en los personajes, ir dibujándolos evidentemente, entonces siempre quedo parada con las cosas, parto con mucho entusiasmo y me quedo ahí. Me paso con los sueños que pensé que me iba a pasar lo mismo, ah no lo logre para el inktober y me demore un monton entremedio, lo termine este mes, parece, y el inktober fue en octubre, harto tiempo.

Fue bacan haber sentido la satisfacción de haber dicho, hice treinta y lo logre! Me gustaría mucho que esto de los sueños pudiera encontrar un lugar, un lugar como una editorial que me gustaría que se publicará y bueno estoy haciendo el manifiesto del dibujo, qué bueno, también ha sido super bacan empezar a jugar a hacer entrevistas, y que lo de los sueños se

expanda a que la gente me cuente sueños, también yo creo que jugar al dibujante entrevistador es algo que me motiva porque también me sirve a mí como para salir del encierro del dibujo, porque uno trabaja super solo o yo por lo menos, estoy siempre metida en mi casa inventándome cosas y veo a mis amigos con los que trabajo ahí, en el fondo, es como mi oficina, espero que esta forma de la pregunta y la respuesta me ayude a tener contacto con las personas, un arte más relacional.

Y ¿con quién trabajas en el taller?

trabajo con la catalina Cartagena y trabajo con una chica que se llama, maria jesus uriarte que es fotografa.

y más o menos cuanto te demoras en hacer un comic, en terminarlo?

Ciudad cerrada me demore, los dos que hice, de 3 a 5 meses todo esto desde el proceso de boceto, de dibujo, después el proceso de edición y después de imprimirlo. El primer ciudad cerrada me demore como dos meses, como que no lo pensé tanto. Pero me paso con el segundo, que es un poquito más largo y tuve como que parar a pensar más el desarrollo de los personajes y la historia. En esto de los sueños pucha por lo menos una jornada entera de trabajo.

ósea por lo menos unas seis o siete horas

Más o menos

¿Cómo llegaste a tu estilo de dibujo?

Me paso que llegue a autores que asumen sus errores graficos, había un autor que conocí cuando iba a la universidad que se llama Juan Jo Saez, un libro que se llama "El arte, conversaciones imaginarias con mi madre". Juan Jo tiene un estilo de dibujo super naif y el reconoce públicamente que es super flojo, cosa que yo no avalo tanto jaja, pero él lo dice y por ejemplo, no le pone cara a los personajes, tiene una escritura muy infantil, y cuando se equivoca lo tacha no mas, y deja el tachado, entonces yo creo que cuando uno tiene que pasar por esa terapia, uno tiene que decir, antes de pasar el próximo dibujo, uno dice, pucha tengo que asumir ese error, potenciar o lo voy a hacer parte de él.

Entonces me pasó que quería dibujar al toque como la Sol Díaz y no lo lograba, porque la Sol llevaba años dibujando para lograrlo, para llegar a una síntesis así tienes que dibujar siempre.

Después como ya, trato siempre de ir como jugando con mis estilos de dibujo, ahora estoy obsesionada con los lápices de colores y nunca antes había pintado con lápices de colores, de hecho le tenía como fobia al

color, no sabia combinarlos, no se me complicaba entera.

Entonces voy jugando, voy probando materiales, y si voy a hacer un cómic simple de mi, de una tontera que me pasó en el día no voy a estar preocupada de que todos los dedos de las manos estén bien, voy a hacer unas rayitas nomas, no me voy a quedar ahí pegada por siempre. A mi me pasa que dibujar es medio como escribir, una vez vez vi a un ilustrador que se llamaba Puño, en una charla que daba de ilustración y él decía que la gente no te cuestiona ,no te dice: “ahi veo tu caligrafía y tu caligrafía es fea”, en cambio con el dibujo si pasa eso, uno siente que la gente te va decir: “eso esta mal dibujado, oh que feo”. Dibujar debería ser un poco como eso, Entonces yo asumí que mi dibujo es así, que puedo ir variando mis técnicas pero también lo trato de pasar bien, lo que mas pueda

Entrevista Mariel Sanhueza

Primero me gustaría que te presentes

mi nombre es mariel sanhueza, soy ilustradora y animadora, mi estudios son: Estudié licenciatura en artes visuales en la universidad de chile, y despues estudie comic y animación en el instituto arcos, que es una carrera que me parece que ya no existe, si no que ahora está más involucrada como más con multimedia , diseño audiovisual algo así. En ese momento se estudiaba de forma súper tradicional la animación.

Disculpa eso que año fue?

fue el año 2005, 2004 y 2005.

Entonces era súper bonito porque se estudiaba con el método tradicional de animación de walt disney, era muy con dibujo, dibujando cuadro a cuadro, y no se hacía casi nada en el computador, solo se juntaba en el computador, todo lo que tu querías el personaje actuará estaba muy ligado al dibujo, que era de donde yo venía más. Trabaje mucho tiempo en animación de personajes para series de animación infantil y para gráfica animada para programas de televisión y como que medio tarde igual me encuentre con la ilustración editorial y me alucino, la manera en la que se podía tratar los temas, la profundidad de cuando la imagen se unía al texto, lo poético que era todo eso.

Eso fue todo después de haber estudiado?

si si eso fue mucho después, bueno en ese tiempo la ilustración no era tan común o tan conocido como ahora, de hecho en la escuela de arte si a uno le decían que era muy ilustrativo era un insulto. Entonces como que yo creo que fueron justo los años en que se estaba gestando todo esto de la ilustración, de hecho la palabra ilustrador era algo muy lejano. Bueno, yo por una amiga conocí el mundo de la ilustración, que me mostró unos libros increíbles, y donde los libros tambien tenian un caracter artistico super marcado, que también era como ver una exposición con un tema y poder vivir un poco en ese mundo, que era algo que ya había conocido con la animación, con los personajes y elementos de ese mundo que interactúan pero acá tenía otro tiempo, es más poético lo de animación es más narrativo, bueno eso, me encanto. Desde ahí empecé a trabajar en ilustración, y también con la intención de crear mis propios libros , que lo he ido pudiendo hacer de a poco y tengo la intención de hacer más.

Osea que al comienzo te gusto mas la animación,

por ahí enganchaste cuando quisiste hacer el cambio. Mira en verdad lo que me gustaba, o lo que decidí estudiar cuando salí del colegio, era arte, pero uno sabe poco de qué significa el arte y que ramas existen dentro del arte, bueno en arte pasaba mucho, que ya lo ha dicho harta gente, que el arte conceptual era lo que la llevaba y que dibujar era algo muy antiguo, no se miraba como algo bacán, sino que estaba subestimado. Ahor hay una vuelta al dibujo, hay una revaloración al dibujo, que en ese momento no existía. En ese momento yo estudié animación porque pensé que seria bacan que mis manos pestañaron o se movieran encontraba que eso era una magia máxima, pero también lo vi como una posibilidad de trabajo, posibilidad de enfrentarme o de pararme al mundo teniendo algo que pensaba que a otros les podría interesar que yo hiciera y la verdad es que ha sido bastante así, la animación ha sido algo que ha sido que me ha permitido vivir, muchos años pero también la animación ha servido mucho para tener trabajo y poder vivir en este mundo jaja

Que bueno que le achuntaste , y en relación al cómic en particular,

¿Cómo has ido desarrollando eso?

como que mi cercanía a la imagen y el texto partió por esto de esta amiga que me mostró unos libros ilustrados increíbles, ahí entro otra dimensión que es otra dimensión de la palabra, que pasa cuando se unen la palabra y la imagen y también creo que en animación aprendí a contar una historia, a lo narrativo, a narra una historia que tenga un contexto. que sea verosímil a ese mismo contexto, pensar en la personalidad de) los personajes, meterse a dentro de esos munditos. Lo que yo he hecho de cómic, no ha sido cosas de larga extensión, han sido cosas pequeñas, y en general ha sido más poético lo que hecho en cómic, no es muy de acción ni que pasen cosas concretas y lo que trato de demostrar más es un estado de ánimo o una especie de reflexión pero de una manera no tan evidente, me gusta lo poético que diga pero que también deje un espacio para la interpretación de la gente que lo está leyendo y viendo, leyendo viendo jaja debería haber una palabra para eso, debería haber un término para ese concepto.

He visto tu trabajo y los fanzines igual y me gusta harto como lo ves

En el fanzine he desarrollado ese de la fogatita y el de tengo miedo, “que miedo”, lo que hago es darle vuelta más a una idea y verla desde distintos lugares y desarrollar un poco lo que significa esa idea para mí, más que acciones concretas o de acciones en el mundo real, más ilustra una idea, así se podría definir.

La exposición que hiciste para la plop!..

Esa exposición la organizamos con una amiga que

se llama virginia herrera y la muestra se llamaba, pa' adentro y se trataba de hacer ilustraciones que tuvieran que ver con la idea del autoconocimiento y de encontrar una especie de guía en uno mismo para saber por donde desenvolverse en el mundo, quién soy yo, que me gusta, había también una especie de ficción en torno a animales, como personales, que uno podría encontrar como animales de poder, que te pudieran cómo acompañar dentro de este viaje de reconocerse aceptarse de tener valentía para enfrentar ciertas cosas que tenían que ver con uno mismo y te podían como acompañar, los personajes, también ocupamos la imagen de un bosque y un camino también pensado como en ir a buscar cosas dentro de uno que no se ven tan claramente, creo que pasa mucho que uno sabe muy bien qué es lo quiere hacer, quien uno es, porque en nuestra cultura no se promueve el autoconocimiento como se promueve otras cosas, como el consumo, lo que se supone que hay que hacer, seguir el camino de otros, cuando uno sigue su propio camino, que es tuyo no mas, no hay nadie que pueda decirte por donde va, eso a no saber con que uno se va a encontrar o uno va a llegar a ese algo que puede ser algo valioso para enfrentar la vida.

vi las imagenes y estan solo como ilustraciones solo eran ilustraciones, algunas tenían textos. Ahi salio lo de tu fogatita interna.

Y el libro?

He publicado dos libros. El primero es con virginia herrera, la persona con la que hicimos la exposición, e hicimos un libro que se llama "cuento de canto", lo hicimos a partir del trabajo de un poeta mapuche que se llama Lorenzo Illapa, y se trata de un día en que vamos recorriendo distintos paisajes y distintos lugares que acompañan aves de chile y las aves tiene como, según el trabajo de lorenzo, cada ave tiene un mensaje para las personas, para los humanos, y cada ave va entregando un poemita que tiene que ver con su mensaje, y tiene como unas onomatopeyas y las aves se van sumando a medida que va pasando el libro y al final están todas juntas y crean una especie de canto, con cada uno de sus cantitos particulares, de eso se trata ese libro.

y el del último vuelo?

el otro del último vuelo,

ese lo escribiste tu, verdad?

si, se llama el último vuelo porque es la historia de un abuelo abeja que está en los últimos minutos de su vida y se encuentra con una niña que está en el patio y a partir de este encuentro de los dos, el vive

todas estas situaciones como si fueran cosas medias únicas, maravillosas alucinantes vemos como ella ve todo desde la cotidianidad, desde le punto de vista humano. Entonces hay dos puntos de vista en paralelo, el punto de vista humano y el de la abeja, que ve esto como algo muy importante en su vida y la niña que ve una abeja que vive situaciones con ella, pero que significa algo muy cotidiano para ella y su vivir.

¿Cómo surgió ese proyecto?

Me demore varios años en hacerlo, pero surgió de una experiencia personal que mi perrita que agarraba las abejas y los torturaba un poco, medio que les ponía la pata encima y las trataba de matar, y yo como agarre a una abejita y la trata de salvar. Ahí se me ocurrió esta historia, y cuando estaba haciendo el diplomado de ilustración en barcelona, tenía un seminario que le llamaban ellos, en el que había que desarrollar un trabajo personal de libro álbum, y ahí como ya tenia esa historia un poco hecha, empecé a trabajar con esa idea ahí me acuerdo que le puse el nombre y termine ese curso con una mequeta, en primera etapa del desarrollo, despues volvi aca y lo postule al fondo del libro de creación y ahí dije ya lo voy a hacer entero y lo hice, y despues se lo ofrecí a la editorial muñeca de trapo que es la editorial con la que lo publicamos, y fue bacán porque ellos estuvieron muy interesados en publicarlo.

Fuiste a barcelona?! ¿Cuándo fuiste?

fui el 2014, al eina que es un curso de ilustración infantil es un centro de diseño, parte de la universidad de barcelona.

¿Era solo de ilustración infantil?

Si, solo de ilustración infantil por seis meses, tenía varios seminarios distintos que tenían que ver con el tema, se veía harto se trabaja harto. Es que las clases eran dos veces a la semana, pero al final estabas toda la semana trabajando, si uno le podía color, podrías estar todos los días dibujando. si el dibujo no tiene un tiempo de producción como el de los computadores, como las cosas electrónicas, tiene otro tiempo, tiempo de la edad media.

¿Tu trabajas principalmente en digital?

no, no, trabajo en los dos. Cuando hago cosas de animación, trabajo en digital y dibujo en illustrator en general y animar en after effects, y para cosas como más editoriales en general lo hago a mano. Trabajo con acuarela gouache, y grafito, yo creo que eso es lo que mas ocupo. A veces tambien pinto cosas en photoshop, pero los bocetos y todo eso parten muy a mano.'

Como última pregunta , ¿Qué te gusta mas del cómic?

Me gusta cuando los cómics proponen un espacio una reflexión , un espacio y una estética en particular, que a través de la estética se pueden transmitir muchas cosas, un ánimo, hay decisiones que tienen que ver con cosas mas profundas, mas que solamente el material me parece, cuando deja una idea dando vuelta se conecta con algo que tiene que ver con uno y de repente al verlo reflejado, uno puede verlo a dentro de uno mismo, eso es muy bacan cuando pasa eso, y me gusta mucho más los cómics que hablan de procesos internos que nos hablan de acción o de historia o de ciencia ficción prefiero el drama humano, olas reflexiones humanas , más filosóficos, más existencial, más que se haga preguntas, mas que ahi va un auto y choca con nose que, eso no me interesa mucho, la acción interna me interesa más que la acción externa.

Entrevista Margarita Valdes

Primero me gustaría que tu te presentaras

bueno, yo soy ilustradora, estudié arte, me titule de arte y me dedico a ilustrar y soy autora dibujante de dos libros, de “Chikijet” y de “Margarita en un mundo de adultos”, de Vasalisa y Pehuen.

y, “mi cuerpo habla”, ¿no es tuyo?

No, de ese soy ilustradora no más, el año pasado con anamuta sacamos, mi cuerpo habla y Inés de Suárez, pero ahí yo soy ilustradora, los textos son de patricia fernandez es mi cuerpo habla.

Estoy enfocando el proyecto al comic, y me gustaria saber como llegaste al cómic en específico

A mi me paso que yo me meti a arte porque sabía dibujar y en mi generación no existían carreras de ilustración todavía, entonces yo me meti a arte en la católica, entonces cuando estaba en arte yo me di cuenta que en realidad no tenía nada que ver con lo que a mi me gustaba, era casi lo contrario, que el arte es un tema muy intelectual y ami lo que me gustaba era dibujar contar historias, es conceptual y para mi era todo lo contrario, porque a mi me gusta contar historias y que ojala las entienda todo el mundo y el arte es súper elitista, como tu tienes que aprender un código para entender de que te están hablando y es demasiado al otro extremo de todo lo que a mi me interesa.

Yo no entendía nada era una niña y nada ya estaba ahí, la termine porque sentí que ya estaba ahí y que tampoco había otra carrera que me gustara, siempre pense que queria ser artista, me gustaba dibujar y termine la carrera, y ahí quede como en un limbo, porque cache que no iba a ser artista, o no esos artistas que me estaban diciendo ahí, no me interesaba nada el arte contemporáneo, simplemente no servía para eso, y quede como en el limbo, salí al mundo laboral, el título de arte no me sirve para nada, que voy a hacer de mi vida, a parte entre como en pánico, hice una practica en una agencia de publicidad, donde entré como diseñadora, pero yo en verdad no sabia usar ni un programa y aprendí todo ahí a la fuerza, de urgia, aprendi photoshop e illustrator, me estrese muchisimo, pero aprendí y después empecé a hacer animación y en esa época se aprendí flash, y como ya sabía photoshop le pedí a una amiga que me enseñara flash y ahí me empezaron a salir pegadas que yo ilustraba como cd interactivos como para aprender matemáticas, entonces hacía eso y ahí empecé ya de cierta manera a ilustrar con eso, y depues me fui a francia,

hice una beca e asistente de español, porque yo venía de un colegio francés aproveche que sabía el idioma y ahí volví y empecé a trabajar en televisión nacional como 7 meses en clarita, en verdad porque sabía animar, entonces necesitaban a alguien que dibujara animara y entre ahí y despues termino ese proyecto y ahí yo cachaba que no me gustaba la animación para seguir, porque ahí ya tenía que aprender más programas y mas programas para funcionar mejor laboralmente y yo sentía heavy que no era lo que me gustaba.

Pero clarita era un super buen proyecto, yo me acuerdo de haberlo visto...

Sipo de la berni que es diseñadora, era su proyecto de título de hecho y claro , si si po, pero a mi me interesaba más la creación de personajes , osea ni siquiera, como más dibujar, contar mis historias. Ahí me meti, osea siempre tenía peguitas de ilustración y de ahí me meti a un postítulo de ilustración y ese post título me llevó al cómic. Ahí paso qe teniamos un ramo de comic que era con el rodrigo salinas y justo ese año se organizó la primera feria de ilustración de la plaza brasil, ah y también estaba de profesor César Gabbler, que es como artista también, y la cuestión es que ahí llegue a feria de comic, no hicieron hacer como fanzinitos y la cuestión y ahí yo me sentia muy cómoda, ahí fue como “ oh que bacan esto, me siento muy cómoda” como que fui a la feria y vi que ene gente que tenía como fanzinitos y contaba sus historias y se me abrió el mundo, fue como “ oh qué heavy, mucha gente hace esto, me encanta” y ahí llegué a eso, así llegue a pensar en el comic

Igual fue una vuelta larga jaja

Si me demore caleta, pero yo creo que era por algo de la generación porque yo siento que ahora pone con instagram, tenis un acceso a eso inmediato osea yo cuando salí de la u, con cueva empezaba internet, ponte yo me titule el 2002, no se si en mi casa tenia internet, como que era otro mundo Además es súper importante que tu pertenezcas a un grupo de gente que lo esté haciendo, osea por ejemplo cuando yo hice esa cosa en francia yo veía que alla estaba super desarrollado pero yo lo veía como algo muy distante de mi, como hay gente profesional que se dedica a eso, pero lo veía como otro planeta, y también lo de internet, pero también una cosa social, no tenía a nadie cercano que se dedicara a esto y no era algo visible como ahora puede hacerse un instagram, lo ven y altiro te empiezan a pedir pegadas y ves el mundo.

bueno a mi mas me pasaba que como que yo no tenía un trabajo que cayera en la categoría, osea por

ejemplo hice un título, me fue pesimo, todo fue muy forzado, porque era otro lenguaje, no apuntaba para allá

Otro lenguaje, otra forma de hacer comunidad, también

Claro y lo mío era todo lo opuesto, a mi me gusta hacer algo que lo puedan entender todos, que no tengas que tener un doctorado en noseque para poder entenderlo, como super entendible y sipo, y en esa época era super peludo dedicarte a esto, como no tenias las redes, yo mande portafolio a todas las editoriales y nadie me conocía, entonces nadie me pescaba pero yo sabía que algunas veces me decían que era super bueno mi trabajo, pero las primeras pegas que me salieron porque mi cuñada (8:10) tenía una pega y ella me lo dio, yo sentía que este mundo funcionaba así, tenías que conocer a alguien, porque la gente tampoco tenía el criterio real para evaluarte y ver si era bueno o malo

Además tampoco existía un mercado y ahora que se ha ido creando ya saben y se arriesgan con más proyectos..

Si, bueno recién ahora ahora está empezando a existir, porque el comic es mucho más under, yo de hecho, cuando te hablaba ahora, te hablaba de ilustración, que es mucho más comercial, **pero la ilustración igual ha tenido un despegue hace poco**

Si, igual si, yo encuentro que fue clave lo de la galería plop!, que fue el 2010. Porque la galería plop le dio un espacio y se dieron a conocer, y ahí le gente fue como “ Oh existen esto, tiene un espacio, se expone, puedo acceder a ella” y la gente empieza a informarse. Pero antes eso no existía, o aparecias en el mercurio dibujando, que para eso igual tenias que tener contacto, y si no, cómo te vian? entonces, era, la galería plop! esta internet, que tomó mucha fuerza... el instagram y todo eso es bastante reciente. Para eso yo tenía ya .. 30 años o más, toda esa etapa anterior era super difícil.

Y tu primer proyecto entonces fue chikijet?

no, mi primer proyecto fue margarita en un mundo de adultos, que era un libro álbum, que ahí yo estaba muy en la crisis, de que “ yo quiero dedicarme a esto” y ahí me paso que yo supe de otra niña, que había estudiado arte y que había ilustrado un libro álbum, y le pregunté qué había hecho...

Disculpa eso? Qué año fue?

eso fue... eso se publicó el 2011, y yo hice el proyecto y lo presente a una editorial y en esa época el fondo lo postulaba una editorial, entonces salió, y con esa editorial hice ese libro y ese fue como mi primer trabajo mío, cachai?

super y eso fue a partir el diplomado?

Eso, igual lo hice sola, claro, porque yo termine el diplomado, y bueno si, porque en el diplomado hice algunas imagenes, pero lo que termine haciendo lo hice como en mi casa, después del diplomado, y varió bastante, pero si, fue el impulso igual.

¿Por que decidiste hacer esa historia?

La de margarita en un mundo de adultos

si

Osea es que me pasa que.. pucha no se era lo que estaba más a mano, me es muy natural, hablar de cosas que me han pasado, y sobretodo, hasta ahora tengo mucha memoria de la infancia y es loco porque desde los treinta, yo tengo hoyos, que no me acuerdo de nada.. que onda me dicen “ oye te acordai que ?..” y no, no me acuerdo de nada. Es super extraño que tengo súper buena memoria de toda la infancia... pero así heavy, me acuerdo de millones de detalles, de los profesores, de que me dijeron en clases, hasta el primer día de clases. Entonces tengo mucha memoria de ahí y como que algo pasa con eso que siento la necesidad de contar cosas.

Sipo igual heavy, porque yo no me acuerdo nada de esa época por lo menos

si?! yo no entiendo mucho eso, tengo una amiga que ponte ella se acuerda muy bien de los veinte, pero no de antes y a mi me pasa todo lo contrario, como que yo tengo muy buena memoria de chica hasta ponte los dieciocho y de ahí ya empieza a decaer mi memoria, no entiendo porque.

¿Este libro está orientado a un público infantil ?

En el de margarita en un mundo de adultos, pasa que en el formato como es libro álbum, obviamente se entiende que es para niños, yo conozco profesores que lo han pasado en clases y que se yo, y que por el tipo de mono igual es infantil, pero el contenido, yo creo que es más bien adulto porque es complejo también, es emocional, no es como un libro simple, tipo “me compre un patito” o para aprender las vocales, sino que yo hablo de lo que me pasaba a mi.

y chikijet?

Chikijet, viene también de esto de la memoria, y me paso ponte que claro, derrepente cumplí cierta edad y yo creo que se juntaron cosas, entre que me leí un libro que hablaba de la infancia, que me puse unos patines desde que no había patinado desde niña, y me paso que se activó la memoria, porque de hecho de niña yo era super, como que hacía muchas cosas físicas y despues no las hacía nunca más entonces, tengo 36 años, me subo a unos patines, empiezo a patines y me siento cómoda. y era como “ oh que loco, esto no se me olvido” y yo onda la ultima vez que patine tenía seis años, y ahí, se me activó, entonces empezó, una historia y otra historia y otra y así.

Igual chiki jet tiene un enfoque de mostrar los programas de ese momento, como la historia más pop de Chile en ese momento, los programas, los personajes que existían, etc..

Si, es que claro, es que es muy loco eso porque ese es un mundo que ya está obsoleto, que obviamente yo tuve una infancia sin internet, eran los años ochenta, que acá, nadie que sea menor que nosotros, o sea un millennial, no vivió ese mundo, cachai que era mucho menos controlado por los papas, o sea nadie tenía teléfono ni nada y después la televisión había tres canales que eran el 13, 7 y el 9, no tenías tv cable, y el vhs era mucho después, y en mi caso era como que tu veías los mismos monitos o los mismos programas que podían ser pésimos pero no tenías la elección y también los juguetes que entraban como que todo era mucho menos. Yo me acuerdo que para mí comprarme un m&m era como Waaa jaja cachai?

y fue como que derrepente me di cuenta que aparte de ser mi infancia, que ya fue, hay un minuto del país y de la historia de la vida que ya no se va volver a repetir. Entonces también fue eso

Claro, logras transmitir esa atmósfera ..

Igual es liviano, si es un niño, está puro weando

¿Cómo fue tu proceso creativo al hacer ese libro?

En chikijet, me ayudó la cosa de publicarlo en facebook, porque publique la primera

¿las viñetas?

si, y alcance a publicar hasta la mitad del libro y eso me ayudo a mi porque me da mas o menos un rigor que antes no tenía. Trataba de tener unos dos al mes, y eso fue lo que hice y había gente que me comentaba y que quizás ni le había puesto me gusta, pero después me comentaba, me veía y me decía, “oye vi lo que pusiste” y ahí yo sentía que era como vivo, y eso me entusiasmaba y después cuando salió el fondo, ahí ya fue mucho más difícil porque sentía que tenía la presión de que tenía que terminarlo y que tenía que quedar bien y me empezó a dar el pánico de que iban a pensar

Pero nada, ahí fue como, con la editora, con la florencia olivos de vasalisa, hicimos los cálculos y fue como “queremos que sea a color y hay tanta plata, entonces tiene que tener tantas paginas para nuestro presupuesto” y fue como, ya van a faltar 15 historias, para terminarlo, hay tanto tiempo y voy a hacer estas historias.

¿Eso lo hiciste digital?

osea, la parte en negro es a mano, pero en digital

lo coloreo y también lo reordeno, como que armé la historial en digital.

La viñeta la hago a mano pero después en digital, también me doy cuenta, esta escena en verdad debería correr, como si fuera un puzzle, como si fuera una ecuación. Eso lo hacía en el computador y después lo coloreaba en photoshop,

¿Cuál ha sido tu mayor influencia?

hay de todo, a mí lo que me motivó mucho fue la persepolis de marijne satrapi, de hecho eso lo vi en el diplomado, vi la película, me leí el comic, ya me he leído dos veces el comic, y encuentro que es como increíble y es alucinante, desde la gráfica, lo simple que es, la historia. Obviamente yo nunca pretendí hacer eso, pero si fue un motor ver que eso me gustaba tanto. Igual cuando lo hacía no pensaba en marjane satrapi, pero ahora que lo pienso, en ese momento algo que me estimuló mucho fue eso y hace poco lo volví a leer y fue como Oooh!, cachai? como que lo encuentro muy increíble.

Y acá en Chile?

Acá en Chile hay dos personas que ha sido muy estimulantes una ha sido la Marcela Trujillo, que yo vi sus cosas del clinic hace mil años y fue como “Oh una mujer valiente” como sincera y valiente y eso para mí era muy atractivo, que bacan que exista esto, lo buscaba lo veía y para mí es bacán tener ese ejemplo como de una chilena así. Después la Sol Diaz, yo la vi como en una pagina X y ahí vi el sin nada que tiene hartos personajes, también lo encuentro muy creativo, muy suelto, muy natural y yo juraba que no era chilena para mí era como obvio que es argentina jajaja y de esas cosas que ves en una página x y mucho tiempo después supe que se lanzaba el bicharracas y cache que era la misma autora, ahí fue como “ah no pero es chilena, y esta sacando otra cosa” y ahí la conocí a ella. Su trabajo lo encuentro bacán, muy estimulante y la admiro.

¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de hacer cómic? ¿Qué ha sido lo que te gustó de este formato por sobre otros?

a mí me pasa que con el comic me da mucho más satisfacción que otros, porque siento que es algo que comunico y que necesito hacerlo y para mí, que una el lenguaje con el dibujo, me siento más cómoda que con la ilustración sola. A mí me encanta el cómic, me encantaría dedicarme mucho más.

Entrevista Katherine Supnem

¿Cómo partiste con el cómic?

Asistiendo al taller de la Marcela Trujillo ahí, porque yo antes hacía una historietita diaria, pero no tenía conocimiento de cómic entonces tampoco le llamaba comic, era que había visto el blog de alberto montt, que hace su dosis diaria, y me hice un blog que se llamaba diario a diario de un dibujo, ahí iba narrando la historia de un mismo personaje, a veces usaba globo de texto, pero en realidad no le llamaba historietita, fue en el taller de ella que al mostrarme libros, al decirme “oye esta dibujante se parece a lo que estás haciendo tú” empecé a interesarme más y después conocí a las historietistas más bacanes, las más nombradas. pero igual sentía que no era mi lugar, entonces, después por internet seguía yo a la lesbilais, que nunca había visto a una mujer que hiciera historietita on line y ella iba a ir a una feria del comic..

Disculpa.. todo esto el 2013?

Si, el 2011, 2012, y ahí se hacía la feria del comic en la plaza brasil y ahí iba un montón de gente underground, ambien los comiqueros institucionales, los que hacían libros, los que se habían ganado fondart, que tenían un puesto establecido con su nombre y el resto era el perraje que se ponía en los árboles y en la plaza, y ahí conocí el underground de la historietita, a estos cabros que hacían comic, fanzines, me llevaban a las imprentas para autogestionar mis fanzines y el 2013 yo dije “ya me encanta hacer esta cuestión, voy a dejar mi pega y voy dedicarme solamente a hacer historietas” ahí empece a hacer libros.

Ahí ya estabas trabajando y cuando estabas estudiando filosofía...

No, cuando estaba estudiando filosofía tome algunos taller de arte, de dibujo, igual había tenido la necesidad siempre de estar dibujando y pintando y ahí cuando tomé esos talleres sentí una inspiración mayor y que a lo mejor ese era mi lugar y después, cuando entre a trabajar como profesora, me llevo trabajo como en cine en ambientación, entonces ahí también había que diseñar, había que ilustrar, había que construir escenas y ahí conocí como gente tambien, tambien asistiendo a los talleres de balmaceda 1215, que también fue súper importante a nivel artístico, y ya cuando tomé el taller de la marcela, fue porque mi jefe que me contrató para cine, me decía “oye mira como pinta ella, hace unos comics parecido a los que haces tu” por que yo dibujaba como cosas sexuales en mi blog. Me dijo “anda a hacer un taller con ella” y vi el trabajo de ella y dije como hay una artista así tan espectacular en chile y no la conocia y ahí fui con ella

y fue la puerta para decidir.

ahí, lo dejaste todo y te metiste al cómic, que liberador igual ..

si si , fue brigido

Pero ¿fue bueno el cambio?

si, porque fue un cambio radical, donde tenía que inventar tu proyecto de vida, ya no tenía un trabajo institucional sino que te movía de forma independiente, si no movis el cuerpo no tenía pega, y también no tenía plata, entonces tampoco tenía donde vivir , era bien entretenido en esa época, pero después se vuelve tortuoso

Me imagino, me gustaria saber como lo haces para escribir los cómic, o más o menos como es tu proceso creativo con los temas que te interesa hablar?

Bueno, como estudiando filosofía todo era muy racional y todo era muy premeditado y demasiado estructurado, en el arte yo encontré como una alternativa para dejar que hablara mi intuición, de repente miro la hoja en blanco y miro lo que se va ocurriendo, otras veces hay ideas que te persiguen, que te persiguen todo el tiempo, de hecho, estaba pegada en el tema trans y empecé a conocer gente trans, se sentaba alguien en la micro y me conversaba, entonces el tema te persigue y tienes que escribirlo. Los temas que yo he tomado redundan mucho en mi mente o los veo tambien en internet y veo opiniones super reflexivas de las personas , en base a puros prejuicios, entonces ,ya tengo que escribir de qué se trata esta wea para el conocimiento, además la historietita es super pop, hace poco me lo decía una niña superpop, que a ella le llamaba mucho la atención que en latinoamérica el feminismo no se manifestara en obras de arte como en salas privadas como allá, si no que fuera en la calle con afiches y que fuera a través de la xilografía y de la historietita que es super pop jamas pensaria que una historietita va a hablar de algo importante, si no que solamente weas chistosas, como condorito. Entonces también lo veo por ese lado por el lado del pop. También como viví censura cuando fui profesora, no podía hacer clases de sexualidad, la historietita para mí fue liberador, lo que no podía contar en clases lo contaba a través de las historietas y le llegaba a muchas más personas que las estaban dentro de la sala, eso también fue hacer pedagogía a través del cómic,

Y ese material, ¿se lo pasabas a tus alumnos igual?

no, mis alumnos que me seguían de forma secreta en las redes sociales tenían acceso. (6:49) pero

de forma directa no podía, porque si no perdía el trabajo, pero después me habrá durado esa auto-censura, y después como era .. ya no me importa nada, hagamos matrimonios homosexuales aca en el colegio, en la unidad de matrimonio e hijos, o no se como se llamaba en un colegio católico que trabajaba, entonces no sufrí tanto

jajaja tampoco fue tan enserio...

Si, si claro, tambien perdiendole el miedo a lo material.

¿Cómo has desarrollado tu estilo de dibujo?

en base a .. igual sin reglas, al principio era lo que me salia, no importaba si estaba bien o estaba mal, porque como no había un público era como dibujar para mi. Luego cuando aparece un público empiezan haber críticas o a lo mejor te dicen como “oye deberias ver a esta autora” y ahí uno empieza a auto educarse, entonces ahí yo caché que habian ideas que quedaban mejor con ciertas estéticas y otras ideas que quedaban mejor con otras o también empieza a surgir la curiosidad cachai de experimentar distintos materiales acrílico, tintas, aunque algunos son más difíciles para hacer una historieta porque te demoras mucho, no sé po, yo al pintar una página de 12 viñetas en acrílico me demoraba tres días, en cambio en tinta puedo hacer dos páginas en un día o tres puede ser si estoy asi todo el día. Entonces el material va a depender de la rapidez que necesite y de lo que quiera comunicar también pero no siempre está relacionado con lo que quiero comunicar, en general es lo que me sale mas rapido, porque a veces hay ideas que son simples y que me sirven para mi instagram que es como mi book de artista y ahi otras que son ya más largas que las hago con tinta china y con plumilla, que tambien son mas baratos, ponte tu, una botella de 450 ml sale 12 lucas y me ha durado tres años, tampoco produciendo tanto tanto, pero dura caleta y si la mezclas con agua dura mas, Entonces está ligado a lo económico también la elección

¿Cómo ha sido la relación con tu público?

me gusta el público que te intenta educar, así como que te dicen “oye no, aca estas siendo binaria y estas excluyendo a tales personas” siento que les da rabia eso , pero yo lo siento, no me di cuenta y si esa persona no me lo escribe, a lo mejor lo dejo pasar y yo no quiero seguir replicando discursos dominantes sobre el género, entonces ahí me auto educó y pienso, ahi deberia explicar estas cosas aca. bueno los haters lo tomo enserio cuando coincide con mi autocritica si no coincide, bueno...

Claro si es un troll , chao no mas

Si po, por más que yo dialogue con esa persona, jamás vamos a llegar a un punto, porque está hablan-

do desde la ignorancia, y tambien esta el publico fanatico pero que tampoco lo conozco mucho, de repente se manifiesta cuando te dicen “ ay me gusto” pero esa misma persona te dice, “ tu otra viñeta es una mierda y te dejo de seguir” y también hay otro público fanático que te va a ver a las ferias o va los lugares donde tu vas a hacer cosas, y no se po, no te habla pero le tiemblan las manos cuando toma el fanzine o te habla y no te mira a la cara

aaaaaaaah

ajaja igual me gusta ese publico, entonces no se po, yo le regalo cosas o les hablo mas porque se que estan haciendo un esfuerzo enorme por pararse al frente porque a mi tambien me ha pasado como fanática de ver artistas que solo he visto por internet y cuando tengo su trabajo en las manos de forma material es como “ ooh que bacaaan! “y se siente lindo, como el fanzine se transforma en un libro objeto, una cosa así.

Que bueno que puedas tener esa relación con ellos...

Es que es otro tipo de gente también, yo veo el público de otras artistas y es como desagradable absolutamente, se forman filas de personas, todos quieren hablar contigo, yo siento que eso es como un acoso..

Es que hay gente que cosifica a los autores si po, y se enojan si tu no les firmas la wea, o se molestan si no te sacas la fotos y a veces de verdad estás cansado, yo veo asi de repente las firmas de libro de otros autores 12:24 de autores más pop, y son brigidos, no se si les quedara buena la mano después de firmar tantas cosas.

yo te preguntaba por el dibujo porque La gestualidad que tienes, como configuras los cuerpos las narraciones que planteas, yo ya encuentro muy valiosas por eso te escogí

Pero no es una elección, derrepentes lo decis como “estas provocando” pero no, creo que es así mi personalidad, yo hablo de esas cosas, me gusta los temas tabú.

Osea mas que una provocación lo veo como una protesta.

También, hay gente que lo toma como protesta, pero yo creo que tengo un compromiso con la verdad, de repente si siento que se está hablando de forma prejuiciosa de un tema y yo puedo como poner un poco de verdad en la luz, lo voy a hacer, y aveces esas verdades dentro de la moral del país pueden ser incómoda. Entonces se ve asi como “ esta está protestando, está provocando” pero para mi es como yo lo estoy haciendo desde lo que yo creo verdadero. Igual si hay otras que sí tienen la

intención de protesta de manifestación, como cuando dibuje el afiche de las chicas de la universidad católica, estaban con las capuchas forradas marrón, igual esas no las puedo vender en todas las ferias porque la gente se incomoda, o cacha altiro tu tendencia politica, te atacan, y en otros casos como

la gente es ignorante no mas, les da vergüenza que se vean las tetas, o pasan viejitas que decían “uy yo las tenia asi” es el lado chistoso

¿Cómo funciona tu proceso creativo para hacer un cómic? tu ahora estás produciendo cómic para web o estás con algún otro proyecto en particular?

Tengo varios proyectos. Al principio partí haciendo varios libros como, demasiado, con el ego muy arriba. así como “ Si! yo puedo!” y después me di cuenta que no sabía narrar en la página, que no me resultaba, que la idea era buena, pero estaba mal hecha, entonces después deje eso y empecé a reforzar lo que hacía antes de la web, pero ahora estoy dividida entre alimentar al publico que me sigue en instagram que me sigue haciendo historietas pequeñas y que son asi como: se me ocurre una idea la encontré interesante, la publico. Pero también pensando en proyectos porque me siento un poco cansada de hacer tanto fanzine por que tengo como 20, son demasiados y re editarlos también es cansador, y pensaba en publicar y me contacto una editorial y me dejaron ahí. pero me da paja sacar el libro, porque todo es más esfuerzo, es mas energía, es autoedición, autopublicar.

Igual todos los años intentó postular al fondart y me dicen como: “no, dibujas feo” “tu trabajo se parece al de las feministas estadounidense” como si eso le quitara crédito, y no se po, no me ha resultado y lo sigo intentando siempre y no se si sea como “eso si es lo que voy a hacer y lo publicará el 2020”, no no tengo nada asi, pero si siempre estoy haciendo libros, derrepente, hay fanzines que son 3 partes, 5 partes y eso ya son 100 paginas, y ya puede ser un libro, cachai?

Si, super, es harto material.

Entonces tienes una rutina de trabajo clara o es mas organico?

antes si, ahora como que la perdi. La perdí porque el año pasado me hice mierda trabajando de profe, entonces deje de dibujar y quede colapsada, pero en generales como, ordenar el taller, limpiar los materiales, en la mañana, temprano hacer el aseo, hacer el almuerzo, sacar

al perro, después sentarme y continuar con el dibujo, si tengo guiones hechos de antes, si estoy trabajando en algo. Ahora estoy trabajando en algo pero no lo puedo comentar, no lo puedo hacer público todavía, pero ya llevo 50 más 24, 74 páginas y es sobre... es autobiográfico igual pero involucrando temas políticos, y de gente que va caminando en la calle y que va recorriendo santiago, puras experiencias personales no más, porque un tiempo trabajé en la calle vendiendo historietas, conocí mucha gente ahí.

Muchas historias...

Caleta, desde artistas que viven en la calle y arriendan una pieza solamente para tener sus cuadros y salir a pintar, hasta gente que los papas le pagan un departamento y son artistas mediocres pero tienen todos los beneficios económicos para producir arte, que uno ya se los quisiera.

y ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado? o del que más has aprendido?

Me gusta aaah, a lia y sus líos le tengo cariño, porque siguen niños de séptimo básico, de octavo, que no tienen educación sexual, porque te la dan en tercero medio, o desde primero medio en adelante, entonces esos niños me perturba que existan pero a la vez trabajo para ellos.

Los tienes muy identificados igual

Si, pero me ha pasado que cuando voy a hacer charlas a colegio, me dicen oye yo sigo tus cómics y a todos mis compañeros les gusta y el año pasado, no se po.. imprimimos unos y los pegamos en el mural y quedó la embarrada en el colegio... entonces les gustan las repercusiones de esa información. Eso era bacan.

Igual el de las monstluas, lo pensé bien pop. Es bien rutinario, no pasa nada nuevo, a mi me aburre pero a la gente le gusta mucho, y a mi lo unico que me entretiene de esa historieta es el trabajo que tengo que hacer de pintarlo con pincel y después pintarlo en digital. en general no pinto las historietas en digital, tambien me gustaron los resultados estéticos del fanzine, porque fue muy caro imprimirlo y venderlo pero si me gusta el resultado estético, entonces esa historieta nivel estético igual me agrada... ya si igual me divierto imaginando weas, pero me sale poco porque no me entretiene, yo creo que me gustan mas las historias largas. Tengo una historieta que habla sobre el sida, que también esa la tengo pensada en varios capítulos. No se si llamarla una historia sobre el amor romántico, pero igual es brígido lo que pasa ahí porque es dramático porque una de las cabras tiene sida y son pareja entre ellas dos, lesbianas, y de sida no se habla mucho entre lesbianas, es un tema que es como “ no hay penetración, no se contagia, entonces no hay sida entre mujeres” y esa es la conclusión que tienen y no por, los casos de mujeres que contagian enfermedades venéreas igual existen, entonces era

tratar ese tema, porque igual me interesa, pero también era tratar el tema de las parejas que uno tiene sida y el otro no tiene, entonces esa historia es tortuosa, porque una tiene sida, la otra no tiene, entonces no quiere tener relaciones con su pareja, aunque sea con protección, porque la otra no tiene. Y la otra que se siente excluida, empieza a buscar gente con sida para contagiarse para que su pareja quiera tener relaciones con ella, entonces eso lo voy dibujando cada ciertos años, me gusto mucho esa estética, ahora la estaba dibujando.

pero yo creo que lo que más me gusta son los proyectos, que no están en internet. También me gusta un fanzine que publique hace poco, que es de margen y marginalidad, que es la historia de yo con una amiga hablando en la calle, de estas cosas que siempre se repiten en los discursos de artistas, de que yo me margino, entonces yo hago arte marginal, pero a la vez también estas marginada porque eres negra, gorda porque eris travesti, porque eris lesbiana, porque eri pobre. Entonces se da esa ambivalencia, de que se creen que se automarginan porque su arte es auto marginado, y los otros que son excluidos realmente, nunca te van a llamar de una galería, nunca te van a llamar para publicar tu libro, porque no se va a vender, así. Entonces discutimos eso a lo largo de la historietita, que son los diálogos, pero también se puede ver lo que nosotras vivimos en la calle, el hecho de estar vendiendo, que nos persigan los pacos, de llegar a nuestras casas en micro y no pagar, no se po esos pequeños detalles que van develando en a qué clase social perteneces, además mi amiga cuenta de cuando trabajaba como prostituta y no se po, vemos calles, y me dice “yo trabajaba ahí y me paso esta wea..” entonces me gustan mucho las historietas largas que hago porque es difícil de difundirlas porque no caben en el formato instagram y solo existen en fanzine.

Y ¿cual seria para ti el ideal? donde se puedan difundir...

los libros po, es el mejor formato, para multicotopiar muchas veces a bajo costo, a bajo esfuerzo físico mio. Porque creo que sale como 250 , 100 libros, en dimacofi, por ejemplo. Entonces no que yo estar corcheteando lo cien libros cachai? y aparte aguantan un gran soporte, dependiendo del material hay libros que son de mil páginas y son muy livianos, pero yo jamas lo podria hacer de forma artesanal.

¿Cuál sería el mensaje que les gustaría dejar a las personas con tu trabajo?

yo creo que cuestionarse cosas, cuestionarse la zona de confort. Me gusta incomodar, porque te hace pensar o te llama la atención, como esas viejitas que vieron la ilustración de la niña protestando que dice, mi cuerpo es mi arma política, para contra argumentar a la gente que la niñas solo mostraban las tetas porque si. Para ellas fue, me dio risa, me quede mirando y vi lo que decía el logo de la viñeta. Entonces eso me gusta hacer pensar, antes de cuestiones sencillas.

Entrevista Jennifer Frías

Me gustaría que tu te presentaras...

Me llamo Jennifer Frías, tengo 28 años, estudié arte visuales en la universidad de Chile, ahora tengo una tiendita de diseño y artes visuales, soy la creadora de siempre gotica.

Y la tienda? de que es?

Mira, partió como abrir un lugar que sirviera como de vitrina para mucha gente que estaba como en la misma que nosotras, la tienda es mía y de una amiga. sentíamos que faltaba un lugar, además de la ferias de arte itinerantes, que reuniera a gente que está haciendo cosas y super interesante, y no tienen espacio físico para mostrarla. Yo trabajaba en una agencia de comunicaciones, como de oficina, estaba super frustrada, odiaba a todo el mundo y fue como ya necesito hacer algo, aunque sea como ya, tirarme el piquero y si no funciona por lo menos lo intente. de ahí nace la tienda que se llama, sad fun sad club, y como nos rodeamos de gente que hace cosas, contactamos a 10 marcas y artistas, si querían ser parte y así.

¿Hace cuanto estan aca?

Vamos a cumplir un año, empezamos en ese lugar chiquitito la tienda y después nos cambiamos adelante, que sigue siendo chiquitita pero es más grande de lo que teníamos al comienzo. Partimos con 10 marcas y ahora somos como 30 y tantas.

¿Cómo nace el proyecto de siempre gotica? ¿cómo partiste con el comic?

Yo no se que hace que sea comic o no , porque yo no hago historias... como que es un dibujo con texto...

Es una viñeta...

claro es una viñeta... pero, yo siempre dibujé, como desde chica siempre me gusto hartito, por algo estudié arte. Después me dediqué más a la fotografía y después de una ruptura amorosa, necesitaba un lugar de escape a todo lo que me estaba pasando por la cabeza y ahí retome el dibujo. Empezó en verdad como una catarsis super personal y nunca le mostré los dibujos a nadie porque obvio hablaba de algo super personal, entonces como obvio que nunca mostré mis dibujos.

Y era el mismo estilo que tienes ahora?

era muy parecido. La masita llegó a ahora a lo que es, pero primero igual eran como personas, nunca un dibujo realista, ni nada, se notaba que era hombre o que era mujer y todo eso. Y un día a un ami-

go, no se porque razon, le mostré unos dibujos y me empezó a decir “ oye pero subelos, estan bonitos” y yo asi, “como no que verguenza” y un día dije como ya voy a subirlos y arme el instagram que antes, no se llama siempregotica, pero era así como, mosquito, parece. empecé a tener seguidores de apoco y como me gusta constantemente dibujar, y asi nació, sin ninguna pretensión de ser lo que es ahora, nunca en la vida pensé que iba a llegar a este punto de seguidores y así, como que de a poco fui sumando seguidores , y nunca he pagado por publicidad, no pretendía que fuera tan grande, nunca dije cómo, voy a hacer ahora ilustradora y quiero tener muchos seguidores, no nunca.

Entonces ha sido todo super orgánico...

si, creo que los seguidores que me he hecho han sido solo porque la gente comparte las cosas y tiene que ver mucho por el tipo de dibujo. La gente siente mucha empatía por el dibujo y por lo que escribo, porque al final siempre todos hemos estado en esa, de una pena de amor, o me gusta tal niño y no me pesca, que básicamente es la historia amorosa de la vida jajaja entonces creo que de ahí fue, me paso que entremedio me compartieron gente con muchos seguidores, como una chica que es escritora y es standapera, que se llama confesiones de una soltera, ella me compartió una vez en una de sus historias y así como en 15 min tenia como mil seguidores más y como que de ahí fue Bola de nieve.

Entonces ahora lo sientes como un proyecto fijo o todavía lo ves como algo...

No no , claramente tomó mucha fuerza. y ahora me siento igual responsable de mis seguidores, se que esperan que suba dibujos constantemente, entonces no se po, pasan tres días que nos subo algo y pienso, “puta se los debo” y ahi dibujo para tener diariamente material. Obviamente por ese lado siento como una responsabilidad. También fuera del numero de seguidores, algo que me impactó heavy son los mensajes que te escriben, como que a mi me llegan mensaje casi que todos los dias de tus dibujos me sacaron de la depresión y es como oooh que cuatico, **Enserio?!**

Si mucha gente, mucha gente queriendote sin concierto y de todos lados. En algún momento pasé, de tener seguidores en Chile y si es que en argentina, a ahora me escriben de Costa Rica, Colombia, así como porfavor enviame tus ilustraciones, y es muy loco porque en un momento que yo digo en qué minuto esto llegó tan lejos.

Que heavy que la gente se sienta tan identificada o te sienta tan cercana como para contarte algo...

no y ahi gente que ha contado sus romances completos, yo trato de hacerme el tiempo de responder todos los mensajes, y mucha gente me dice, no pue-

do creer que me contestaste! y yo siempre les digo, si tu te tomaste el tiempo de escribirme, lo mínimo que puedo hacer yo es contestarte de vuelta, además son puros mensajes de cariños, entonces por ese lado creo que creció mucho la responsabilidad, además de compartir dibujos de generar otro tipo de material, como bolsos, poleras, cachai...

¿Con el mismo personaje?

Claro y ahora igual hace poquito, esto es secreto, pero ahora me contacto una editorial y voy a sacar un libro el próximo año, entonces esto lo hizo como esto es muy enserio. Fue cuático porque yo nunca lo busque. En un momento me empezó a picar el bichito de me encanta el formato libro, como que bacan el formato físico, porque yo lo único que hago es que tengo instagram, entonces si algún día desaparece instagram desaparece el siempre gotica. Entonces pensaba, yo he hecho fanzine, pero pensaba en un formato más permanente y más tangible como un libro.

¿Te contacto Random House?

si y fue bacan, porque yo no sabía que estaba tan en el radar de ellos, porque yo soy artista visual pero no soy ilustradora propiamente tal, entonces como que me ha costado asumir estar en ese radar. La otra vez me entrevistaron para la revista de publimetro, igual con ilustradores bacanes y era así como OOOh! jaja quien soy yo para estar ahí po! y eso ha sido fuerte, darse cuenta que te están poniendo un ojo encima y que eso con lleva una responsabilidad igual, pero eso siempre gotica siempre fue una catarsis sin ninguna pretensión, y termino siendo esto o sigue siendo esto.

Que bueno que haya llegado tan lejos, Me gustaria saber como funciona tu proceso creativo.

Primero, súper desde la guata, yo dibujo lo que siento, ya sean cosas personales, cosas que escucho en la calle y canciones. Para mi soundtrack es una inspiración super grande y como escucho musica triste o muy romantica tambien tengo hartoo material de donde sacar, pero son cosas que me pasan, siempre ando con el celular obviamente, si se me ocurre como una frase la escribo en el block de notas y después llegó a la noche a dibujar. Respecto a los personajes, fue algo que fue mutando en el tiempo. Yo empecé dibujando como a un hombre, una mujer, y después fue mutando en esta masita sin género porque también me di cuenta que hacer solo dibujos de mujeres o niñas, también dejaba algo afuera, fuera de que mi público son ochenta por ciento mujeres, igual hay hombres, pero sentí que el género estaba de más. Todos podemos sentir todo, Entonces Muto en esto que tiene una forma rara pero aun siendo tan

extraña, la gente aún logra identificarse, como que es muy loco, es como identificarse con una bolsa de papa, como que no tienes que verte ahí como un hombre o una mujer de pelo largo o de pelo corto, como que es cualquier cosa, pero sientes que estás sintiendo lo mismo que esa cualquier cosa.

Además también es un mono que se muestra muy vulnerable...

sipo, es muy frágil, entonces nada ha ido mutando en el camino, ha ido mutando hasta mi tipografía, antes escribía con cierta letra.

entonces todo ha sido un proceso orgánico...

Muy orgánico..

Entonces en ese sentido no tienes algún referente o alguien que te guste mucho su trabajo?

Creo que ilustradoras chilenas, que no necesariamente me inspiro o saco de ahí ideas para lo mío, la misma Coni Salazar, la Toto Duarte, la catalina Cartagena, que además son como chicas de la misma generación mía y que también tienen como un romanticismo, y a romanticismo no necesariamente de pareja, si no como en la simpleza, lo frágil y dulce de su trabajo, y reflexión que hay detrás. Me encanta su trabajo, me parece que hay gente que está haciendo cosas demasiado lindas, por eso también me cuesta cuando me incluyen en sus grupos es como Wow! que increíbles.

¿Hace cuanto surgió este proyecto?

mira yo el año pasado... creo que a comienzos del año pasado empecé a subir los dibujos, desde el 2018 pero estos dibujos los tengo desde el 2017 mediados del 2016.

osea que igual es super reciente para todo el trabajo que tienes, igual generas hartoo material, cuanto dibujas al día?

depende del día, puede llegar a subir 5 dibujos en un día, pero el promedio es 2 diarios algo así. antes subía menos, porque no sentía la responsabilidad de gente que está esperando que suba algo.

¿Te ha gustado esta responsabilidad? ¿te anima? te veo entusiasmada..

siii, heavy, tambien me pasa que ahora estoy mucho más atenta a las inspiraciones cotidianas, antes como que ya dibujaba canciones o algo puntual que me pasaba con el niño que estaba, pero ahora estoy super atenta a las pequeñas inspiraciones, antes tampoco hacía eso de anotar, y yo tengo una memoria terrible, decía ah, voya dibujar esto y después era como, que dije que iba a dibujar. En cambio ahora no, cuando se me ocurre algo, lo anoto, además el mismo training de estar siempre dibujando hace que este incómoda cuando no di-

bujo. yo siempre ando con una libreta y un lapiz en el bolso, no pierdo esa oportunidad. Entonces eso hace que tenga harto material.

¿Cual sientes tu que es tu principal mensaje a través de tu obra,? ahora que te has sentido más involucrada en el proyecto

ósea, a pesar de que hayan pasado un año o dos años sigue siendo mi método de catarsis, pero en el discurso, siento que tambien tengo una responsabilidad, porque también tengo seguidoras desde los trece años hasta adultos, entonces creo que igual he tomado mas en serio la responsabilidad de tirar un discurso de amor propio y de quererse, como del autocuidado, del amor propio, de que está bien tener pena, está bien estar contento, está bien si quieres tener muchas parejas sexuales, da lo mismo, pero siempre hazlo desde el amor y dejar de , yo antes pensaba “ uy voya subir este dibujo pero me hace ver super cursi o super atrapada con esta persona” y creo que esta bien serlo, si sientes en un momento que queris ser cursi o tirar un palo heavy para la persona que te gusta no tiene nada de malo.

Entrevista Catalina Cartagena

Primero quiero que tu te presentes

Ya, soy catalina cartagena, tengo 26 años me dedico a la ilustración desde el 2013, ese año entré a estudiar ilustración al arco, y sali hace como 2 años. Llevo un año aquí en el taller, y siento como que realmente hace un año he estado muy dedicada al mundo de la ilustración, también hago cerámica, me gusta hacer grabados, y cómic.

Que buena, Osea Saliste de cuarto medio y entraste a estudiar ilustración

no, estude dos años química y farmacia y despues me cambie.

Descubrí que el dibujo me gustaba demasiado y me di cuenta y fue como puta , ya po, eso tengo que hacer, y fue asi, un poco loco.

¿Como fue la experiencia de estudiar ilustración?

Estuvo bien, es que yo siento que me meti a estudiar por que mis papas querian les interesa mucho esto del titulo y tambien era una excusa para tener tiempo, yo me propuse a mi misma que desde que empezara a estudiar, a salir, poder tener algo, hacerme un pequeño espacio, que me reconocieran un poquito, como tener algo un poco más seguro, como que esa fue lo que mi instinto tenía que seguir, estudié ilustración, pero hacía todo lo que podía hacer del tema. Igual pasaba que de repente no podía hacer bien los trabajos, o era un poco mediocres, pero porque igual en ese momento tenía esa expectativa, es fue mi idea y trate de llevarla acabo, igual cuando salí, ya me salían un par de trabajos, pero igual era todo muy lento, porque a mi me costaba mucho concretar cosas igual creo que hasta ahora me cuesta un poco. Entonces igual fue un camino de salir de estudiar y llegar a aca igual fue un tema, porque me sentí flotando, estaba como que paso sigo ahora...

A todos nos pasa eso, no? a mi igual, después de julio hay un hoyo negro en mi vida jajaja

sii de todos modos, es terrible .. Entonces así fue A ido tomando forma

si, es bacán que tengo trabajo, que dibujo, yo siento que tengo el privilegio de sentarme acá a dibujar todos lo días, porque puedo y porque quiero, igual todavía es un poco difícil porque mucha inseguridades, como el tema de la plata, vivir en santiago es super caro, entonces gual están esas preocupaciones pero también la energía de que no me la gane, osea no creo que me la gané porque me gusta mucho dibujar..

Va a ir saliendo..

Si po hago clases de cómic en pudahuel, entonces eso me ha dado otro ritmo y más energía ... igual a mi me gustaría nunca trabajar, nunca tener jefe, nunca me ha retado pero siento que retarian todo el rato. siento que es un romanticismo no mas de querer vivir siempre asi, sentada dibujada, porque al final nunca va a ser un momento perfecto, una siempre va a estar dibujando lo suyo y haciendo otras cosas, comisiones, encargos o tener que tener un empleo con horario, hacer clases..

¿Cómo ha sido tu relación con el comic, cuando empezaste?

Cuando partí igual hacía hartos comics, unos comics muy tristes y despues entre a estudiar ilustración y no me gustaba mucho el comic, yo siento que aleje mucho de lo que era. ahora recién estoy volviendo , me meti al taller de cómic de la sofí y empecé a hacer cosas un poco más largas, porque eso es lo que tiene ell comic, que por ejemplo, me gusta trabajar en la ilustración y se que con una imagen quizás podria igual contarte algo, o explicar una situación, pero ya un comic es mucho más trabajo. Puedo hacer una ilustración, fracasar y me da lo mismo, pero hacer un cómic, lo que significa hacer un comic es monstruoso, es mucho trabajo, es mucho tiempo, son muchos pasos que hay que seguir, eso me asusta un poco pero ahora he estado quitandole ese miedo, porque cuando se toma las cosas demasiado enserio como que igual tiene a bloquearse, por el miedo, todo viene de ahí, entonces ahora recién me estoy volviendo a reencontrar con el comic, igual he hecho algunas cositas muy cortitas y ahora estoy haciendo uno mas largo pero igual como estoy haciendo más cosas, cuando tiempos libres ahí me siento, entinto, se lo muestro a la sofía y le digo mira esto es lo que tengo que terminar y me dice si si o no jaja entonces es bueno, pero actualmente una novela se demora tres años, quizás si empiezas mas grande una editorial te va a pagar por adelantado y te puedes sentar a hacerlo pero si no, es difícil, cuando estás comenzando, osea hablando de los cómics extensos, los cortiros ya es más fácil.

Yo he visto que trabajas mucho la temática más mágica, onírica, esos son los temas que te interesa abarcar y como lo has trabajado hasta ahora?

Son dos temas que me interesan mucho, uno es como el cotidiano, que es como el aquí, cómo

estos (Mostrando a las cerámicas) como esta niña con el perrito, como la pareja o cosas cursis. La otra es la onírica, donde están las sirenas, los animales gigantes, es más salvático, entonces lo que yo quiero es poder hablar, igual de repente se entremezclan, pero según lo que yo quiero hablar son los elementos que ocupan, son los símbolos que me he creado, como para situar a las personas en esta historia. Las sirenas siempre da revelaciones o poderes, como que tienen el fuego, me gusta que como viven en el mar y me gusta hacerlo con estrellas porque siento que en el mar se refleja el cielo, entonces ellas podrían atrapar estas estrellas en el mar. Entonces igual me paso esos rollos e intento hacerlo. Igual tiene que ver con ese mundo más onírico de la mujer salvaje, de con los miedos. En realidad lo que quiero un poco contar según los elementos que voy sacando, igual me gustaría en algún momento hacer algo grande, pero yo creo que lo voy a hacer.

¿cual es tu proceso creativo? porque se nota que piensas mucho tus historias...

Si po, hay algunas que las empiezo, y las dejé tiradas un ratito. Pero en general escribo el diálogo o escribo bocetos muy cortitos, o si hay una escena que tengo clara, la anoto y empiezo: “ya como llego a esta escena, o como sigue después de esta frase” y ahí lo ordeno, siempre son cosas cortitas o cuadros, igual siento que ahora todo se piensa a través de instagram y es como “ya, son diez cuadros, entonces son diez viñetas que puedo mostrar” Es cuático pensar en esa forma de narrar, pero así es últimamente. pero es que como explicas mejor algo.. de repente siento que si un solo dibujo no puede explicar eso entonces es ese el camino que tengo que seguir con esta idea como yo voy viendo que conviene.

Y las idea de las historias ¿cómo se te ocurren?

igual las estudias, a las sirenas por ejemplo? no, nunca he estudiado bien a las sirenas, soy bien poco nerd, es que siento que las sirenas en un momento tomaron un significado que a mi me calzo y ahí dije yo me quiero quedar con este, igual siempre voy sabiendo más cosas de ellas, porque la mitología que hay de las sirenas es muy europea, tampoco es que yo haya sido fan siempre, tampoco es que la sirenita haya sido mi película favorita cuando chica, por esta idea romántica. Pero me gusta como personaje femenino fuerte, cachai, tiene un poder y una energía enorme, y aparte quitarle el lugar sensual y decir, yo me voy a apropiarme de esto, voy a hacerlas como me gustan a mi, no ser esta

sirena rubia, que es el peso que tienen popularmente, que solamente seduce a hombres para matarlos. Las sirenas deben encontrar cachureos en el mar, debe saber miles de secretos porque viven miles de años, pero aun así cuando mueren nada de eso queda, eso es lo que leído al menos.

¿cuales ha sido principales influencias respecto al cómic?

yo creo que la Power Paola, la María Luque, la Sofía me gustan mucho los comics de la Sofía. Cuando joven leía mucho los mangas, era un pequeño vicio que tenía pero eran los Shojo que era más cursi, como de adolescente que se enamora. pero ahora ya no me gusta porque me causa demasiado ruido. Me gustaba porque era como enamorarse, Te emocionabas, pero al final si se enamoraban ahí terminaba, la búsqueda de la protagonista era simplemente el amor. Entonces ahora me genera demasiado ruido porque ahora estaría rabiando leyendo esas historias, para mi tiene que haber otras búsquedas mas fuertes para un personaje femenino que solo el amor. igual cuando chica yo quería ser, como en octavo séptimo, yo dibujaba mucho manga, entonces yo quería ser mangaka, entonces empecé a dibujar, no ponía atención en clases, 109 y después entre a la media y entre en otro colegio, y ya no tenía a mis amigas que dibujaban, entonces empecé a hacer otras cosas, tocaba en un orquesta, me metí al matemáticas, yo quería ser profesora de matemáticas, y como que olvide el dibujo, por eso estudie otra cosa, porque en realidad siempre dibujaba pero como que había perdido esos sueños, que tuve muy fuertes y como que me acorde después, como que me di otra vuelta.

Te metiste a estudiar y ahí igual fue como, no yo no quiero esto ..

Si, siento que igual era una persona muy de las cosas correctas, no fumaba, no tomaba, yo quería ser .. tampoco es que yo fuera muy inteligente ni nada pero pensaba mucho en lo correcto no más, .. pensaba: “yo voy a estudiar esto porque así es el camino que hay que seguir, de la plata, porque mis papas van a estar orgullosos”

O uno piensa, estudio esto y después puedo hacer otra cosa,

Sii, de hecho empecé a dibujar y al tiro me hice muy amiga de la Sofía, en ese tiempo, y con ella le dije “me gustaría hacer esto, dibujar” y me dijo yo digo que si, no porque seas mi amiga, sino porque de verdad lo siento” Ella fue muy apañadora en ese proceso y por eso yo siento que fue un referente siempre, en la vida, es bacán que tus referentes también sean tus amigos. Siento que todos mis amigos que tengo, todos han sido muy referentes todos nos alimentamos mucho,

... Que más?

Las sailor moon, igual era bacán esta creencia en el amor a mi em gusta mucho, pero no en el amor romántico, si no que en todos sus sentidos, era muy bonito ver como sailor moon que era como el amor iba.. y la confianza en eso era lo en realidad le daba la mayor fuerza.

Que ha sido lo que más te ha gustado de trabajar con el comic, por sobre la ilustración, por ejemplo, o la cerámica?

yo siento que es el tema narrativo, crear un mundo, un personaje y cómo los vas ordenando y cómo estos personajes tienen su vida propia, entonces reaccionan solos, como que así también hay un tema de que creas algo, lo sueltas un poco pero cuando tu defines la personalidad de un personaje te imaginas al tiro a donde vas, pierdes un poco el control porque no te puedes encariñar tanto, no tanto como GOT que los vas a matar a todos pero si tienen como una pequeña alma que uno tiene que saber escuchar, igual yo no he hecho mucho comic de personajes, como que en la u hacía más por tarea, pero siento que no estaba muy orgullosa de eso, entonces siento que hacer cómic es muy largo, a mi me cuesta, por ejemplo, cuando hago las cerámicas me imagino que a todas las cerámicas me gustaría hacerle comic de estos personajes porque igual les saco el rollo, pero como no he tenido tiempo, no lo he hecho.

Como poder contar la historia de cada monito.. sípo porque son personajes

Es que el comic tiene un tema narrativo, yo siento que es como un medio, desde antes yo tomo la decisión de que quiero plantear, y de repente el comic es mucho más factible que una sola ilustración, que el comic te mete si es un mundo... pero toma tiempo, por eso me justifico todo el rato, me siento muy estafadora que me preguntes sobre cómic.

no no si tu trabajo esta super bueno.. jaja como has llegado al estilo que tienes ahora de dibujo? (18:40)

Porque tuve un drama personal, osea no un drama pero en un momento me sentí con baja autoestima, y me sentí muy triste y dije esto no tiene que ser así, no tengo que sentirme culpable por como soy o por mi cuerpo o si nunca voy ser deseable, estaba muy bajoneada, entonces empecé a hacer estas mujeres porque era yo po. Antes igual dibujaba otros tipos de cuerpo, no me lo había cuestionado tampoco, siento que estas historias que cuento me las hago para mi, a veces son abra-

zos, a veces son apoyos, pero para mi, pero también trato de alejarlas para que también otras personas puedan verse, yo creo que esa es la gracia de lo que uno hace, brígido que uno hace algo para mi, pero que también la gente la siente como para ellos, me dicen " oye gracias se sintió bien, o fue bacán, o pudiste explicar algo que no entendía mucho" ahí empecé a ver que ese es el camino y que es lo mas sincero, también a la gente le gusta porque ve eso también, bacán que ven un personaje con mucho cariño, como ya no importa cómo sea su cuerpo, si es aceptado o no socialmente, pasa mucho eso.

¿Te escriben eso en redes sociales?

Si y cuando me ven me dicen que le encanta, y igual ahora mi tema son los procesos personales, porque estuve en un proceso extraño el año pasado, un poco sad, colapse y me di cuenta que muchas cosas que estaba llevando en mi vida no eran tan coherentes, ahí uno empieza a tener estos dramas más intensos de cosas que escondía pero que tampoco miras, ahora me gusta mucho hablar de eso, aunque sea un poco triste pero también son muy válidas. Está todo mi trabajo muy inspirado en mi yo trato que no sea tan literal mio, pero igual está bien contar esas cosas.

¿Te ha ayudado?

Si, caleta. Yo creo que yo también por eso dibujo, mas que una búsqueda técnica, es una cuestión muy personal, de contar algo de sentirse acompañado, también entenderse, a veces hacis un cómic y vei.. este personaje es como yo, uno mismo se va entendiendo a si mismo, no es tan claro al principio , después uno va dándose cuenta.

tu tienes varios fanzines, verdad?

si, pero hace tiempo que no he hecho, es que ahora estoy viendo de sacar libro album, pero estoy en proceso de eso, y voy a sacar con la mili de agenda lunar, otro comic, pero fanzines hace caleta que no hago. Es que la ceramica es como mi polola celosa, como que hacer fanzines es bacán pero no te da plata, entonces mi decision fue, voy a hacer ceramica porque me da plata y voy a dibujar porque es lo que quiero. Habia tenido un editorial y fracaso, y siento que desde ahi, no quise hacer mas, me daba lata, imprimir, encuadernar...

Claro es que de repente se siente un poco ingrato, es mucho trabajo y poca plata

Si, no se, ahora recién denuevo con sofía estamos planeando volver a hacer fanzines, porque con la sofía nos compramos una impresora juntas, entonces ahora recién estamos volviendo a trabajar. El año pasado sacamos un calendario y trabajamos super bien juntas entonces tenemos que seguir.

¿Que bacan y con quien lo sacaron ?

no, entre nosotras dos, imprimimos como 60 copias y se vendieron todas y estábamos felices y dijimos que el próximo año lo tenemos que hacer denuevo, y así denuevo volver a reencontrarte con estos proyectos, entonces empieza a pasar que te volvis mas grande yo ya pienso que otra persona, tengo amigas que son muy editoras y les gusta mucho editar y me dicen “ oye si haces algo, yo te lo saco” entonces ya empiezas, es bacan la auto-gestión, pero llega un momento en que no puedo hacer todo yo, porque se vuelve muy desgastante, quizás a mi no me gusta tanto editar, lo que menos me gusta es editar un fanzine, e imprimir, osea me gusta pero a la vez mejor unirse a otras personas que uno estar todo el rato haciendo todo, es demasiada energía. Tampoco es como una empresa que venga y me haga cosas, sino que son mis amigos, nos juntamos creamos, con ideas nuevas, yo se que si quiero hacer un fanzine, lo voy a hacer, pero en este momento tome un camino un poco más distante de solo hacer fanzines pero hubo un momento que hacía muchos fanzines, todo el rato, tengo caleta de fanzines , siempre me gusta comprar pero por momentos no ha podido darle más tiempo.

¿Cual de todos los proyectos que has hecho ha sido el que más te ha gustado?

yo creo que mi proyecto de título, que hice un libro álbum que no se lo he mostrado a nadie, pero hacer un libro álbumes difícil pero el texto y la imagen son muy importantes, porque no es como el cuento que puedes leerlo sin dibujos y da lo mismo, acá, ambos dan información importante, mi profesor me decía, mientras menos texto mejor, va a ser más exitoso el proyecto, va a ser universal, más fácil de entender,

Y libro álbum, son como varias ilustraciones juntas? o igual tiene una historia?

si, tiene una historia, pero a diferencia del cuento, ambas son igualmente importante, ambas se necesitan para contar esa historia, pero esta narración es mucho más pausada, no tiene viñetas es una narración más acotada, entonces retome ese proyecto porque quiero sacar ese libro y postular a un fondo.

¿ porque no lo has mostrado?

No me gustan los dibujos, quiero volver a hacerlos, se lo mostre a una amiga y me dio recomendaciones de como cambiar algunas cosas y yo creo que ese ha sido el trabajo más grande hasta ahora, que se podría resultar bien.

Tenía esa sensación de cuando pasan los años y lo

ves y te carga, pero ahora lo volvi a leer y igual esta bien, pero no me gustan los dibujos y los volver a hacer y ese es mi único pero, pero como que la historia está bien, se entiende, es difícil encontrar algo que uno diga si igual me gusto, porque uno siempre encuentra fallas porque vas aprendiendo en el camino.

osea que igual fue fructífero estudiar ilustración, quedaste contenta

Si! me gusto, cerámica lo aprendí ahí, grabado y es como que lo odiaba y también lo amaba igual yo era muy orgullosa en ese tiempo, decía para qué voy a hacer esto si no me sirve en nada, pero todo sirve. Igual me gustaría hacer cosas más grandes, pero nunca he hecho cosas más grandes...

pero más grandes de extensión o ..?

Como de extensión, como que hay gente que ya tiene su libro de comic, yo me siento como que estoy en todos lados pero me cuesta mucho concretar, yo creo que el es el tema de este año es concretar porque no puedo seguir pinchando muchas cosas y no llegar a nada, quizás mi trabajo más importante aún no llega.

Entrevista Carola Josefa

Primero me gustaría que tu te presentaras..

Creo que, de todas las que nombraste soy la mas vieja, tengo 31, me llamo carola y estudie en la universidad de Concepción, Arte, soy de Concepción, me vine después de estudiar en la universidad y me empecé a dedicar, desde la u ya dibujaba harto, y me vine a santiago un poco aburrida de conce, me vine buscando pega, buscando proyectos y buscando cambiar el entorno, que allá era siempre lo mismo, Concepción se hace pequeño.

¿Cuándo estudiabas empezaste al tiro con la cerámica?

No, con la cerámica empecé después, empecé acá en santiago de hecho, empecé como el 2013. tome un curso con un chico de conce, un artista de conce y el me enseñó lo básico, y con eso empecé a hacer cerámica, pero eso fue después de la u.

¿Cómo ha sido tu relación con el dibujo?

Bueno, como todos, creo, desde niño.. ugg esa tendencia a decir todo en masculino. Desde niña me gustaba, era la que dibujaba y nose, yo creo que ya más en la adolescencia ese afán se perpetuó más claramente y supe que quería hacer algo o con diseño o con arte igual siempre me intereso el area mas teorica, en algun momento pense estudiar sociologia o antropologia pero el dibujo siempre fue mas potente, mas que el dibujo, el arte. Pero en la escuela de arte siempre el dibujo, el fuerte siempre fue el dibujo, más que la escultura o la pintura, esa era la línea que llevaba todo.

Y ahí te saltaste a la ilustración, porque igual haz estado trabajando como ilustradora?

si po, si de hecho, bueno, hay un artista de conce que se llama claudio romo que él es conocido por ser gráfico por ser ilustrador, por ser un artista ilustrador, cosa es difícil en las artes porque en general a los ilustradores se le discrimina, por que es más superficial, más literal, no tiene tanta profundidad teórica o materia y Claudio Romo era la excepción, entonces el en la escuela, hasta el día de hoy yo creo, acoge a los niños, a los alumnos, que son mas ilustradores, entonces el los guía.

Entonces él siempre tuvo ese nexo, con el comic, con la ilustración, de hecho él propuso un taller de photoshop, que es algo super poco común en la escuela, y todo giraba en torno a la ilustración, entonces nos enseñaba a ilustrar con distintas

técnicas, entonces eso fue ya una ventanita de entrada, y un poco supe que quería dedicarme a eso y desde que egrese empecé a buscar pega de eso, ya estando en conce ya ilustraba, como para, me acuerdo los primeros que me pescaron en la revista mujer y ya desde conce yo ya podía freelancear, a la revista mujer en Santiago, entonces ahí fue como, a ya bacán se puede hacer esto.

y tu relación con el comic?

eso empezo super tardíamente porque siempre le hice el quite, porque como te decía, Claudio Romo, siempre estuvo metiendo el cómic, de hecho tomé un taller de cómic y narrativa con él y con otros alumnos, pero como que siempre me daba lata, era como que paja hacer cómic, como que los miraba y los admiraba y yo decía cómo "no, yo no puedo hacer esto" no, no puedo,... pero siempre estuvo el interés de contar algo, yo creo que esta super reprimido en mi todo este tiempo que estaba haciendo ilustración como que yo sabia que quería contar algo y me metia a talleres, el año pasado, como que igual me interesaba la narrativa, pero siempre negué a vincularla con el dibujo, que era algo muy estúpido, pero en un momento fue como ya obvio que tengo que mezclar las dos cosas, si me gusta narrar y se dibujar, obvio que tiene que haber una simbiosis entre las dos cosas.

Me fui a islandia el 2017, y dije "ya, voy a aprovechar este viaje" porque es muy raro, mis papas viven alla.

Y tus papas son de conce tambien?

si, son de conce, se fueron como hace 4 años.

¿Como se fueron a islandia?

por pega de mi papa, mi papa es ingeniero y como que tenia contacto con unos islandeses, por sus pegas, porque allí también compran botes pesqueros y le encargaron unos a la empresa en la que trabajaba mi papa hace como 10 años y era el único que habla inglés y quedó en contacto con ellos. y mucho tiempo después ese islandés le dijo a mi papá oye, vente a trabajar conmigo, y bueno cuento corto estan alla. y fui con la intención que quería ver a mis papas y estar tres meses, un poco en la cas de ellos en islandia y mas tranqui, no tan turista, y tengo que hacer algo en esos tres meses, y ahí dije voy a tratar de escribir, que era lo que me gustaba hacer cuando chica, y ahí salio la idea de hacer hacer un comic o algo asi, y ahí me entro la idea de hacer una novela gráfica que esa fue que postuló al fondart el año pasado y me lo gane, entonces ahora estoy trabajando en esa novela grafica.

Y ¿cómo ha sido esa búsqueda de estilo y de cam-

bio de formato?

como llevaba tantos años dibujando, fue muy natural, fue como mas como que la narración me fue llevando a mi mismo dibujo, quizás un poco más suelto, o quizás un poco más estructurado, como que fue muy natural como se ha ido dando, y en este interes que tengo de narrar cosas fue saliendo también este personaje que tengo en instagram que salió más espontáneo, como en un momento cache tengo muchas cosas que decir, y justo llego el inktober, cachai el inktober?

si si

Ahi empee a hacer ilustraciones con texto y ahí salio el personaje, que esta monita de traje negro que le pasan cosas, entonces esto más la novela gráfica, ahí se fueron sumando, ha sido como un boom, ha sido como un parto de decir cosas, ha sido muy bacán en verdad, lo de la novela fue desde el 2017 y las narraciones en instagram desde el año pasado.

Y para trabajar esa parte más narrativa, ¿cómo ha sido tu proceso creativo?

La parte más narrativa, como desde que lo empecé a hacer se me empezaron a venir con muchas ideas, cuando estoy caminando, cuando tomé micro, aprovechó de pensar en esas cosas, o cuando me estoy quedando dormida y se me vienen las ideas como chispas. O derrepente pienso, en que tema quiero trabajar, y empiezo a trabajar en ese tema y de repente aparecen las ideas, y tengo muchas anotadas... estoy como "aaah, quiero hacer muchas cosas", y al mismo tiempo ha sido un año muy agitado, como que estoy con varias ideas pero también teniendo que resolver ideas y encargos y ha sido un agitado pero muy bacan.

Yo veo tus ilustraciones o almenos las mas narrativas, como muy críticas, pensaba que lo enfocabas más a ese aspecto...

sisi, si totalmente, me interesa trabajar ese lado reflexivo, crítico, de crítica social, pero tampoco sin ser tan dura, como que me gusta que sea sutil la crítica, algunas veces desde el humor otras veces más reflexivas, me gusta mezclar esas cosas.

Claro...como que no venga desde la moral

Claro, que no te deje un mensaje que sea más un cuestionamiento, o que de repente genere esta contradicción que te genera todo, ese "estoy chata de pero del mundo, pero igual tengo que seguir" pero si me interesa todo el rato que sea crítico, que sea reflexivo y que no caiga en lo superficial. Me genera rechazo cuando veo, cosas como muy superficiales o muy obvias, como que

nose, por ejemplo los comics que son muy del amor, no me gusta tanto, los encuentro muy cliché me generan como nose, como que algo me pasa, yo no quiero hacer eso nunca. me gustaría dejar algo más profunda, una capa más abajo de lo superficial, Aunque igual me gusta hacer a veces cosas más livianas pero ojala apuntar hacia lo más profundo.

¿Cual dirias tu que es tu mayor influencia dentro del comic?

de lo narrativo, uy no tengo idea, nose. de hecho es muy curioso porque no se nada de comic, como yo nunca pesque tanto el cómic, se muy poco de comic. De hecho tomé un taller con la Maliki para eso y aprendí mucho de novelas gráficas y ahí quedé como "oh este mundo es gigante!" pero no tengo una referencia, pero yo creo que mis referentes son más de la ilustración, pero siempre de instagram, de flicker, mis referentes tienen que ver con eso, con gente de mi edad, quizás un poco más grande que subian cosas a internet, tiene que ver con eso.

¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado? 113

yo creo que el proyecto de la narrativa que estoy haciendo, de las narraciones en instagram, eso a sido para mí como un gran descubrimiento porque siento que es muy honesto y eso no siempre lo he sentido en mi trabajo, a veces uno siente que está haciendo las cosas, no se po, como que viste algo y lo hiciste, como que estamos todo el rato bombardeados, a veces uno hace algo e inconscientemente lo viste en otra parte y lo hiciste porque lo viste y lo copiaste de manera inconsciente y eso pasa todo el tiempo, es terrible porque uno cuando se da cuenta es como "oh pucha no estoy siendo honesta" en cambio con ese personaje, o con esas narraciones o con esas reflexiones, como siento que me sale de la guata, entonces eso es muy bacan. Esa sensación de decir como en verdad tenía muchas ganar de comunicar esto o creo que es importante hablar de estas cosas, etc.

Y te ha acomodado más ese formato más corto que el trabajo de la novela gráfica?

Es que aun no la puedo empezar ajaja entonces por eso puse cara de como ohhh jaja pero tengo el fondart para hacerla este año y supuestamente debería haberla empezado en marzo pero no he podido empezar porque estoy con mucha pega, entonces por eso estoy un poco como WOW

y es mucho trabajo igual...

Es caleta de trabajo, yo soy rápida para trabajar pero tampoco hay que confiarse de eso, pero el punto es que igual, mi dibujo se caracteriza por no trabajar tanto en los fondos, no me gusta tanto el detalle, quiero que sea más simple, pero, no se como me voy a enfrentar al proceso de la novela, eso igual es un desafío, porque nunca lo he hecho entonces no te podría decir de qué se diferencia del proceso de hacer algo más corto, nose, pero estoy muy entusiasmada con la novela. Tengo muchas ganas de encerrarme a trabajar en eso y ahí poder como fluir, tengo que empezar decir no, porque típico que empiezan a llegar proyectos y uno empieza a que decir que si, pero ya no, ya no puedo hacer nada más. Estoy colapsada.

Y ¿cómo funciona lo del fondart? ¿cómo que te dan una fecha límite?

si te dan una fecha donde tu tienes que entregar el trabajo listo, osea yo tampoco entiendo mucho como que nose, nadie me lo ha explicado muy bien, pero según las bases tienes que entregar el trabajo listo al final y ahí hay alguien que te lo evalúe y te dice si esta todo ok.

Osea en teoria alguien podria hacer un trabajo rapido en una semana y entregarlo ahí no hay nadie, porque a diferencia de los otros fondarts, donde te ven las boletas donde te ven todo lo que te haz gastado, en este fondart no po, es como, que te pasan la plata por existir y hacerlo. Eso tengo que ver cómo se evalúa.

Pero si está estipulado de esa forma, porque si hubiera que rendir algo más ya te lo hubiesen dicho a esta altura..

Hay que entregar una boleta por todo...

¿De que planeaste la historia?

Es super autobiográfica, pero al mismo tiempo, no. Pero es más que nada un viaje de una chica que va a islandia y tiene este viaje de 90 días que va ver a su papá, muy autobiográfico y como que tiene un proceso de autodescubrimiento, y ahí no soy porque le agregue cosas que enverdad no pasaron, por que por ejemplo, esta mina la del libro, tiene una ruptura amorosa y como que arranca, inventa una cosa y se va de viaje. Entonces ahí está la idea de romper con el amor romántico y aceptar la independencia, y aceptar que podís no estar con alguien y viajar y estar tranquila, un poco el viaje del autoconocimiento, en esta isla al fin del mundo, donde hay auroras boreales..

Me tinca que debe ser tan mágico ...

Donde hay estrellas nórdicas, todo eso se mezcla

con lo autóctono de la zona, con la cultura islandesa, así que eso.

Veo que tu haces dos cosas distintas, pero igual logras unir las, tu igual las ves como algo separado o tienes el mismo proceso creativo para ambas?

Yo tambien las veo como dos procesos por separado, de hecho, me cuenta sentir que están unidas, sobretodo ahora con esto del comic, me cuesta pero quiero empezar a unir las mas, quizas hacer cerámicas con frases, nose estoy ahí probando cosas. Para mi la cerámica es más como un producto, y como que hago y vendo mas que un lugar, es que no se en verdad porque también está como entremedio de escultura y producto, no se,

¿que ha sido lo que más te ha gustado de cómic como formato? tanto trabajarlo tu como, como lo que has podido ver en los trabajos de otras personas

Esa como posibilidad de comunicar algo, y que la gente pueda enganchar de manera más directa, porque si lo escribe solamente ahí tienes, una barrera, en cambio si lo comunicas con un dibujo, la gente conecta mas rapido y eso es bacán, es mas bonito, esa conexión que se genera, que otras personas me digan "oye que bacán! me llevo caleta lo que dijiste" Entonces ahí uno cacha que esto es una super buena herramienta de comunicación y eso lo encuentro bacán.

Si bien, igual me gusta que en el arte hayan cosas que sean misteriosas, que no tienen ninguna explicación, y que tienen una conexión más bien espiritual, creo que las dos cosas tambien son validas. Lo que me gusta de la ilustración, es eso, poder comunicar una idea, que es algo que en el arte pasa igual pero en un nivel mucho más reducido, la gente que valora un trabajo, no se po solo la cabeza que tengo ahí, es super reducida, la gente que va a conectar con esa cabeza, pasa y es bacán cuando eso ocurre, pero es a un nivel mucho menor.

Sipo, además hay mucha gente que tiene esa barrera de que el arte es algo que no vas a entender nunca entonces no lo intentan.

Claro, me dicen... "entonces para qué sirve" ohh pucha es decorativo.. "pero pagar 15 lucas por esto, ni cagando" pero otras personas las ven y se enamoran y eso es bacán. Pero, en cambio con el cómic puedes lograr eso de una manera más amplia y me gusta eso po. y me gusta que pueda usarlo para comunicar ideas que de repente no se hablan tanto, o derrepente contradicciones, no se po, yo escucho hartos podcast y siempre hablan de contradicciones, contradicciones feministas, o no se po, cosas que se hablan mucho en un círculo de personas pero quizás el resto no se lo cuestiona tanto, entonces es bacán poder entregar ese cuestionamiento a más gente.

Además pasa, que uno cree que quizás no es tanta gente pero quizás es mas gente de la que uno cree. si, es verdad y cuando lo ven me dicen ooh yo tambien pense eso, o es verdad, ...

A mi tambien me gusta pero eso mismo, porque yo también he podido verme en trabajos ajenos pero que también son muy personales de las autoras, que no es tratar de contar algo universal, si no que contar algo que le paso a la autora pero encuentras muchas similitud con lo que tu estas pasando o lo que haz vivido.

Si po a mi igual me pasa cuando veo el trabajo de otras ilustradoras también, entonces también uno dice como, oh qué bacán si, no lo había pensado, O no lo había articulado de esta forma, pero me paso algo parecido

ahi uno va agarrando ritmos y maneras de narrar que no se po, uno de repente tener pequeños remates o derrepente lo queris narrar de una manera y depues se te ocurre de otra, como que al final te haga clic, y ahí uno va ganando ritmo y eso también es bacan y eso que el instagram tenga este scroll de poder pasar de una foto a otra ha sido una herramienta que quizás a mi me ha servido y que quizás sin eso no hubiese estado, quizás seria todo distinto.

Entrevista Bernardita Olmedo

Me gustaría que tu te presentaras

Bueno, Me llamo Bernardita Olmedo tengo 29 años, soy guionista, comunicadora audiovisual, sureña y dibujo... pero no me considero ilustradora, dibujo no más,

Porque?

Porque siento que es algo que a lo que llegue no mas, no es mi fuerte, yo tengo súper claro que son los dibujos, son los textos, para mi al menos siento que el dibujo es algo mucho más, es algo que me encanta hacer, desde chica, pero es algo más complementario.

¿Cómo partió todo este proyecto que tienes con Bruta?

Empezó muy de la mano con redes sociales, obvio, empecé a hacer este formato viñeta, que creo que es lo que más me acomoda, la viñeta, en mis redes sociales personales, ahí las empecé a hacer, y ahí, era el mismo humor, pero era mucho más humor, era el chiste, iba más ligado a mi vida quizás, más directamente a mi vida personal o a mi quehacer en el mundo audiovisual.

Ahí empezó a tener una buena recepción entre mis conocidos, que me movieron, me motivaron a que hiciera algo con esto, pero para mi igual como todo dentro del chiste, tenía tantos dibujos que entraba a facebook solo para compartir dibujos y que era como "ahí algo hay, hay una inquietud de algo" y por eso arme la pagina pero mas que nada era para ordenar para tener todos estos dibujos que tenia guardados, y bueno ahí nacio todo, ahí nacio Bruta.

Pero pensándola, yo dibujaba siempre, tengo algunos cuadernos con comic de cuando era mas chica y todo eso, guardados escondidísimos, pero eso dibujaba siempre de chica. No tenía la noción que dibujaba siempre, la tengo ahora, ahora me di cuenta.

¿De esos primeros chistes de que eran?

tampoco es que haya cambiado tanto, pero era mucho del amor, o de las formas alternativas de pareja, del desamor, de situaciones que evidencian lo patético, eso creo, que son temas que sigo, todo el rato, solo que antes era muchos más con la finalidad del chiste, quizás ahora hay un poco más de dejar espacio para ... no solo para hacer reír, si no que para pensarlo, o como que incomode o que haga sentir mal.

Osea que interés por el comic parte ms desde la escritura, de lo que haz trabajado como guionista...

osea, yo igual me imaginamos eso, como que objetivamente, mi dibujo es super simple, es bien básico, no aspiro a que sea algo más, porque es lo que me sale, lo que sí creo que el mensaje de la viñeta es lo más fuerte, que es lo que ha tenido más repercusión, más identificación, lo que se dice... porque de hecho hay viñetas que son solo globos de diálogo, algunas emulando un chat y funcionan igual, haya o no haya dibujo.

Tienes algún referente del cómic o de algo que te haya influenciado?

no, nose si referentes, de hecho cuando empecé la pagina empece a ver lo que hacen otros. Por suerte en la era de las redes sociales, pero yo no tenia... osea obvio que leía mafalda, claro, pero como yo no soy de santiago, yo nunca tuve acceso a tener a comic y revistas, pero tampoco se si tenia la inquietud de tenerlos, la verdad. Me gustaba dibujar y escribir al mismo tiempo pero no leía revistas ni nada. en vola, la pequeña lulu, mafalda, condorito, que ahora me carga, pero era como lo rápido, lo fácil. y creo que ahora como me metí en este mundillo, empecé a mirar mas, y queria saber po, empecé a seguir gente, sobretodo mujeres y por eso también te digo que no me siento ilustradora, me siento super intrusa, sigo y doy like y a veces hablamos y me verguenza! jaja pero eso, como un referente de quiero llegar a ... no lo tenía, porque yo tampoco tenía el plan de terminar haciendo Bruta. Paso nomas.

¿De donde eres?

De la novena región de un pueblo que se llama Purén.

Y ¿cuando nació Bruta entonces?

Hoy cumplio dos años, nacio en febreo del 2017, ahí hice la página.

y ahí ya tenias el material de facebook?

osea parti la página en esa fecha, con viñetas que había empezado a subir en mis redes durante el año anterior, pero era viñetas hechas tampoco las subi todas, despues empece a hacer algo mas pensando como en el concepto o volones que tenía, pero eso oficialmente Bruta parte en Febrero del 2017. y a la par de Facebook, Instagram lo hice unos días después como muy ansiosas. Partió así muy rapido.

Como ha sido el cambio del proyecto? o como ha sido el cambio con la exposición? como el momento que esto podía ser un proyecto real?

A sido todo super progresivo, esto parte en febrero y como en abril de ese año fue como el boom,

osea como una explosión, hubo una viñeta que se empezó a mover mucho, a compartir mucho a nivel latinoamericano y la presión empezó a subir a subir, a aumentar seguidores.

Como no estaba en mis planes y me empecé a sentir super agobiada, porque por un lado es: “a que bacán!” pero otro también sentí mucha violencia, por ejemplo me salía que la viñeta se compartía en tal foro o en tal parte y yo miraba y habían muchas puteadas, era todo muy violento.

Empecé a sentirme muy expuesta, aunque de mi cara, nadie sabía nada de mí, me paso igual. De hecho en un momento yo quería cerrar la página, como “no era mi plan este, para mí era todo un chiste” pero luego era como no te quedas con lo negativo y seguí. Ahora recién cuando lance el libro me mostré, en el libro adentro sale mi nombre y todo. ya doy entrevistas y me estoy mostrando un poco más, pero tampoco es como que ahora llene mi instagram de fotos sobre mí, no. para nada.

Ha sido muy piola, voy a donde tengo que ir, es rico recibir buenos comentarios y eso, pero mi vida no ha cambiado en nada, yo no vivo de Bruta. Espero que al libro le vaya bien y a veces me pueden salir unas pegadas de guión, a partir de lo que sale en las viñetas. onda “vi lo que haces acá y me gusta”, como que esas cosas han podido pasar, pero mi vida laboral, sigue el curso que tenía hace un rato.

Obviamente he conocido mucha gente bacán gracias a todo esto

Entonces cual crees que es tu proyección como dibujante?

Bueno, como el libro es super reciente, quiero disfrutar ese proceso. Creo que sí me gustaría, pero no he hecho nada al respecto hasta ahora, pero sí creo que me gustaría tener una novela gráfica. pero claro, son viñetas, son formatos unitarios, como para hacer una cosa, quizás hacer algo que tenga una historia larga hilada, pero no lo tengo claro, pero me gustaría, siento que es un desafío, siento si que sería el mismo estilo de dibujo, porque eso es lo otro, me imagino yo, super ignorante, tu sabías más de eso que yo, un ilustrador puede ser capaz de tener muchos estilos, y todo eso... yo no, si me van a pedir que yo dibuje, yo siempre voy a dibujar probablemente, o voy a tender a dibujar de la misma forma, pero eso como “ahora quiero hacer otro proyecto super distinto ligado al dibujo”, en una de esas lo voy a hacer igual porque me contradigo todo el rato, pero como “ahora voy a hacer otro estilo, con dibujos de colores y otro concepto”, no, nose. Siento que si quizás hiciera esta novela gráfica, sería de

la misma vola, de los mismo temas, pero eso... no tengo nada claro.

¿Cómo funciona tu proceso creativo al momento de hacer las viñetas?

tengo las notas del celu, donde voy escribiendo lo que se me ocurre, frases al voleo, o de alguna conversación que tuve y después, en un momento que tenga ganas y tiempo, lo dibujo y a mano... todo muy cuma. Porque eso yo no tengo el estudio nada... por eso te digo que soy mega intrusa, entonces el celu, dibujo a mano y la aplicación escáner y lo público. Eso sí he notado que al principio principio yo dibujaba mucho, debe ser el entusiasmo que tenía ... entonces era como, aaahh todo!!, se me ocurría una idea la quería dibujar y subir al tiro, ahora ya no me pasa eso, porque ya dibujé con calma, puedo pasar días, semanas sin publicar algo y no pasa nada, no se me va la vida en eso. antes estaba mucho más ansiosa, publicaba mucho más seguido, ahora no, estoy mucho más tranquilo.

Yo no encuentro que tu estilo de dibujo sea.... osea es que encuentro que es muy expresivo, me parece que igual es una decisión política que no tengan cara, los elementos que incluyes estan super bien pensados, por ahí la simpleza de la línea o de que parezcan dibujos más infantiles, no creo que lo haga menos potentes.

117

NOoo si, si yo sola me webeo con que es cuma, pero siento que es simple, es eso, que no esta mal, igual siento que si me fuera la vida dibujando super detallado, y aparte el mensaje, es mucha información. lo otro es que Yo soy super ansiosa, entonces eso es lo otro, para lo primero es lo que voy a decir, se me ocurre una frase un diálogo, y después viene el dibujo. entonces para mí es tan importante el mensaje que no podría pasar un día entero dibujando, me muero de la ansiedad. Estoy el 90% pensando en el mensaje y el resto es como lo hago, como va a ser la forma de la viñeta.

Entonces cómo decides incorporar el dibujo? ¿porque te acomoda más la viñeta por sobre otros estilos de trabajo para expresar tu mensaje?

igual es todo super poco pensado, como te digo yo pensaba desde siempre, entonces siempre me gusta dibujar, no es como, pensé que ahora podría servir, porque claro, podría hacer canciones. Pero era como que me salía no más. Me gusta el formato. Pero de nuevo, me gana el mensaje, no quiero perder tiempo en De hecho, cuando revisaba mis cuadernos de cómic cuando chica, los veían y También el dibujo es muy simple, y por ejemplo la cara

era super expresiva, pero no tenía manos.

jajaja como que te aburrías y ya no hacías las manos...

Eso jaja y unos globos gigantes con unos diálogos eternos o no, o un dibujo muy simple y el fondo, jamás hubo fondo... no, no me interesaba, quiero que esto se lea, se entienda, más que alguien no se va a detener a mirar el fondo, hay algunas personas que les sale eso super bien, pero ese no es mi caso

Cómo surgió todo el proyecto con el libro? porque se acercó una editorial, suena muy cool, pero se me acercó la editorial.

Es con Lumen? No, es con Random House, Lumen es como un sello, creo que se llama. Dentro de la editorial hay distintos sellos y lumen está dentro de esos, pero la editorial en Penguin Random House. Obviamente ellos se acercan por que es gusta lo que hago, pero también por los números...

Sipo los seguidores...

Claro y nada, nos juntamos, y me gusto a parte habían varios ilustradores que me gustaban que tenían libros con ellos. La primera propuesta era hacer un compilado de dibujos, pero yo dije que no, que quería hacer nuevos, tengo algunos viejos en el libro pero la mayoría eran viñetas inéditas, así que todo el año pasado fue el proceso de hacer el libro para que estuviera listo para el verano, pero eso fue muy raro.

De Nuevo, me siento una super intrusa porque se supone la forma es ir a la editorial, llevar tu maqueta y proponer, pero de nuevo, como no era mi meta nada de esto, no habian muchas ambiciones al respecto. Me siento muy barsa, todavía me da mucho pudor todo.

Pero bueno, yo todo lo que he visto ahora es asi, lo haces por pura pasión y ahí van saliendo los proyectos en el camino...

SI, supongo que la vida te pone a la gente correcta y las cosas pasan nomas.

Además que la voz tú tienes en el proyecto es bien única, uno siente lo que buscas transmitir en las viñetas. Además me gustaría preguntarte, por el feminismo, como lo abordas desde las viñetas? ¿Qué mensaje quieres transmitir?

son pocas las veces que he hablado de literalmente feminismo, siento que es más potente hablarlo sin hablarlo, se naturaliza el feminismo, en lo que hago, a través de lo que yo hago en las viñetas, por las cosas de digo, por hablar de

mujeres que saben lo que quieren, que saben lo que no quieren que hablan fuerte, que se revelan ante los mandatos sociales, entonces al estar todo el tiempo hablando de eso, se naturaliza el feminismo, osea que el feminismo atraviesa mi contenido, sin duramente tener que decirlo, a veces lo digo, porque ahí uso el poder que tengo en las redes sociales, como para movilizar cosas puntuales. Pero eso, me gusta de estas mujeres empoderadas, me causa risa la palabra empoderada, si ya se ha vuelto muy cliché esa palabra, no?

si jaja ya pero, mujeres fuertes, que saben lo quieren ... pero también me gusta hablar de lo contrario, de mujeres que se contradicen todo el tiempo, mostrar que solos abiertamente super penosas, patéticas y tenemos todo el derecho a serlo, también... y evidenciarlo es mucho mas bacan . que solo poner “ tu eres fuerte, la mas hermosa” nanaanana .. si como evidenciar todo lo incorrecto que hacemos es un mensaje mucho más potente porque tus eso y es como “ chucha, no quiero ser eso” “me incomoda reflejarme en esta cosa” o te da para pensar más que “si eres la flor más bella del jardín”, no se eso, por eso se llama bruta también, no es el manual de la mujer resuelta, es el juego, es la ironía. No se si te respondí jajaja

Sii, jajaja si voy haciendo las preguntas según lo que tu me vas contando también, era para ver cual era el mensaje que tu querías transmitir, o como ves tu tu proyecto.

Si osea, yo voy aprendiendo todo el rato, al comienzo era contar vivencias, no necesariamente personales pero que me provocan algo, en una forma divertida y a veces, aveces mas serio y ahí yo me fui haciendo más consciente del feminismo en el camino. Entonces yo ahora veo algunas viñetas de las principio, ya no me provocan nada, no me provocan risa ¿ y pensar que esto me provocó risa? Pero es bacán ver la evolución que una va teniendo, pero no las borro, porque las veo y digo oh que verguenza o que pendeja o que superficial...

Osea que lo ves mas como tu trabajo, no desde el desarrollo de un personaje, sino que desde lo que te pasa a ti como autora....

si, puede ser, como el camino, corto igual, en estos dos años, de las primeras viñetas a ahora si veo una evolución, como en lo que hecho y desde el dibujo mismo, osea al comienzo dibujaba aún peor, al comienzo dibujaba aún más ansiosa, entonces era tosco mucho mas rapido, mas tosco, mas bruto, ahora quizás le pongo un poquito de empeño al dibujo dentro de lo que se puede pero voy viendo la evolución todo el rato, el cómo se hace, a lo que digo, entonces... y no se en que va a terminar

Pero te gustaría seguir con esto, ya pasaste la etapa de abrumarte...

si si ya la pase, porque también no engancho con la mala onda, osea, aveces lo hago no puedo evitarlo, no me quedo en eso. ni tampoco me hago cargo de las expectativas que los otros puedan tener de mí, entonces como en mi caso, las redes sociales son super importantes, yo podría verme nublada por esto y convertirme en querer ser la influencer y no, no me importa nada...

¿Quieres mantener el proyecto como está?

si, si de todas formas, genuinamente es lo que es no más, son dibujos que se van subiendo algunos gustan otros no, pero no voy a enganchar con las expectativas, porque también puedes convertirte en alguien super tibio y empezar a suavizar cosas que quiero decir, o el lenguaje como lo uso, para no provocar disgustos en los seguidores (que también esa palabra es super rara) Te gusta o no te gusta, lo siento, a mí me gusta... ahí el equilibrio entre escuchar, recibir las críticas pero a la vez también yaaa no estoy trabajando para ti... lo que estoy haciendo es lo que me sale, si me estai siguiendo es por algo, si no deja de seguirme...

Tu cuanto le dedicas al día a dibujar y escribir, tienes una rutina de trabajo?

No, debería, es lo que salga...

Pero así mas o menos, a la semana, cuantos dias dibujas?

es difícil porque, por ejemplo hoy día es martes... y no he subido un dibujo hace varios días y no tengo la rutina de ya, todas las mañanas me voy a sentar a dibujar, también tiene que ver porque a veces no salen nomas, me salen las frases, lo anotas, y despues cuando tengo ganas lo hago. Creo que en promedio subo tres dibujos a la semana, estoy un poco más floja, no se es lo que me sale no mas, hay días que algo que me movió ya sea de felicidad o de rabia y quiero hacer un dibujo y lo hago y hay semanas en las que no mas pasaba nada y tampoco quiero sentirme esclavizada a tener la red social activa, porque te aconsejan subir hartoo contenido nanana ...

Claroooo, tipo “ como ser artista en instagram”

Claro, como para mantener a la gente contenta, no pasa mucho, entonces eso, no podría

Entonces tú estudiaste comunicación audiovisual en stgo?

si

y trabajar de guionista ahora?

si, soy guionista,

Esa era tu proyección mayor..

si .. osea me estoy aburriendo de todo, que horrible,

todo lo que estoy diciendo. Pero a mi me gustaba la dramaturgia, nada que ver, me gustaba escribir obras de teatro. Segun yo cuando encontré la carrera, guion era lo mas parecido que podía haber y nada que ver otro mundo

Y no tuvieron como story board, como algo similar a esto?

si, si, teníamos, en el plan comun audiovisual, ahí te hacen hacer.

y ahí no te enganchaba

no, porque ahí era dibujar por dibujar, porque te gustaba dibujar, entonces ya yo lo hago, pero no tenía esa visión

Claro, porque era la tarea de la clase.

pero no tenía proyección, entonces si no existen las redes sociales esto no habría pasado, no se, porque como no tenía la noción de que podía hacer algo con eso, yo nunca pense que podía hacer un libro.

si la editorial no se hubiese acercado...

Claro, quizás por eso o por pudor, como ahí no que barsa, soy muy mala para hacer lobby, para decir mira lo que yo hago, seamos amigo, no se que ..

¿Cómo ves tu el mundo de la ilustración del cómic? o no estas metida para nada?

osea he cachado más, siempre desde las redes sociales y veo que se está publicando todo el tiempo, las editoriales se están mirando, se están interesando más, supongo que eso también tiene que ver por las redes sociales, están viendo que hay mucho potencial y se están descubriendo talentos que podrían haber pasado muy piola si esto no existiera, entonces sí creo que hay un mayor interés por mirar por comprar libros, por ir a ferias y de la gente igual, solo de seguir cuentas, como que es un lenguaje que se está ampliando full, hay muchas voces femeninas, muy variadas, siempre se decían, desde mi ignorancia o de que se decía que el mundo del cómic es super masculino, pero cada vez se está equiparando más la cosa, la gente cada vez más se está interesando en autoras femeninas en las temáticas de las que hablan las mujeres, encuentro que es muy choro todo lo que está pasando, porque también creo que esta “de moda” hay muchos perfiles de instagram donde se hacen dibujos pero es porque están de moda, es como .. “ porfa sigueme, sigueme” el fin es tener más seguidores.

El fin es hacer memes y hacerse famoso...

Claro, Me pasa que me escriben diciéndome, me gusta todo lo que haces y la media introducción para después, como me podís compartir en tu nanana, y es como, me da lata eso, siento que el objetivo es otro. No es como, sabís que me cuesta,

es mi trabajo, lo podis mostrar, no, es como podis mostrar mi pagina de memes, como quiero tener mas seguidores... y eso me carga, si no es genuina tu volada, no me te paño mucho..

que brigido no cachaba eso...

Si sisi, o páginas que hacen solo compilan trabajos y no ponen el autor-...

Eso igual lo he visto que roban o que copian ...

Claro.. y eso, entonces hay espacio para todos es bacan, pero que no se pierda el norte.

Pero a nivel general, encuentro super bacan las cosas que están pasando.

Yapo creo que eso es todo, me interesaba repasar y ver tu relación esto.

Y vas a entrevistar solo chilenas?

Si , mi idea es poder hacerlo solo aca en chile, porque igual hay harta gente, yo ahora tengo pensado como veinte autoras, bueno y tambien tengo que adaptarlo a lo que me pidan en la u, tengo que hacer más cosas que las entrevistas

Maliki la vas entrevistar?

si obvio que si...

Para mi el criterio mayor, aparte de que sean mujeres y se identifiquen como mujeres, es ver que tienen un trabajo serio con los comics, que es su proyección como su trabajo artístico, y esto es una forma importante de la cual trabajan se expresan se vinculan y entró de eso, ahí hay vario temas, como la vida de nicol, como a la sofía, a la carola josefa, a catalina cartagena, que ellas tienen un trabajo mucho más de introspección, y como onírico, etc

como ver la variedad que hay...

Claro, también poder sacar al cómic como esta idea de que solo super heroes, o solo son condoritos, o solo son cosas para niños ..

O sólo son .., porque podrían ser mujeres igual pero solo figuras importantes que hicieron historia, pero hay vivencias de gente nadie, o vivencias personales que van quedando piola, que siento que eso es lo que mas se esta haciendo ahora, como el mundo privado, sacarlo, hablar de eso, hablar de lo íntimo...

No tanto esto de dar clases, si no que mostrar el día día, las contradicciones, las complejidades de la vida y eso no solo va acompañado de texto, sino que también va acompañado de la representaciones que crean graficamente, Tambien dentro de lo que quiero estudiar, es poder entender cómo las mujeres están buscando representarse a ellas mismas de otra forma. También es interesante captar como cada una se está mostrando si misma y la visión que tienen ustedes del mundo. ya bacan

Entrevista Antonia Bañados

Primero una pequeña introducción de ti

bueno, yo soy bastante reciente en el cómic de forma oficial. Yo casi todo el tiempo que he trabajado, toda mi carrera, he sido artista visual contemporánea.

Tengo que decir mi nombre? Mi nombre es Antonia Bañados, tengo 28 años, yo estudié artes visuales en la universidad Católica, siempre me gusto dibujar, siempre me gusto todos lo relativo a la visualidad, siempre quise ser artista, desde niña, dibujaba, y nunca me planteé la posibilidad de estudiar algo relativamente con cómic, porque primero no existe y también tenía la idea de que el arte era algo más... tenía estas expectativas de estos grandes artistas que hacen obras artes, entonces, de manera más grandilocuente, cuando el cómic es algo más popular. Influenciada por mi familia siempre apunte, más a la parte académica, más la teoría del arte más densa, y nunca me planteé estudiar por ejemplo ilustración, que ahora recién está existiendo, bueno o cuando entre a estudiar no habían muchas opciones, pero si cuando chica hice unos comics. Mira te los había traído para ti... mi abuela hizo esta compilación el año 99 creo

Noooooo que amor, ah y esta en frances !

este que mi colegio era francés, era motivo de el día de francia, el 14 de julio, así que el cómic tiene que ver como con la revolución francesa versión gatos.

Esta muy bonito

los otros dibujos también los hice yo, y unos cuentos que escribí yo y escribió mi prima. a mi abuela le encantaba escribir, pero no es escritora para nada, de hecho es médico, pero le gustaba hacer esto.

En esa época me gustaban mucho los asterix, los mampato, siempre me gustaron, pero bueno después entre a estudiar arte.

y ahí no seguiste con el cómic?

y ahí, no, bueno el arte tiene un enfoque mucho más conceptual, que te obliga a tener que experimentar, que es bueno, pero derrepente todo lo que es técnica, es relativo a la

ilustración y el dibujo, es mirado en menos. Te lo coartan para uno se enfoque en lenguajes contemporáneos. Al principio dibujaba mucho, seguí dibujando mucho cuando entre a arte y ya para el segundo tercer año, ya para cuarto, estaba completamente atrofiada, de dibujar, como solo te hacen dibujar dibujo técnico, como que le perdí la mano, el gusto y cuando sali de estudiar arte hacia solo como pinturas pero eran super conceptuales, sobre la simulación sobre las instalaciones site specific, así mato el gusto por el dibujo.

Pero igual te gustaba eso, osea trabajas harto ahí

si, si, igual lo pasaba un poco mal,

como que te faltaba algo

si, además recuerdo mucho esa época, como muy estresa, sentía muchas presiones porque se me ocurriera un trabajo, porque tenía que ser coherente, los procesos eran super lateros, en general no disfrutaba mucho el trabajo, si no como el acto, que era todo en función de la idea. ahí en un punto, conocí a mi actual pareja, el diego, que él hace cómics, desde siempre que hace cómics. y me dijo, en una cita, como "dibujemos en una servilleta" y yo como nooo, es que yo solamente puedo copiar, osea no copiar, si no que dibujar a partir de la observación, no puedo llegar y dibujar un mono. y ahí dije, oh estoy mal, me mataron esto, que me gustaba tanto. y ahí volví a dibujar.

Entremedio me gane becas chile, me gané una beca para irme a estudiar a escocia, también arte contemporáneo.

¿Te fuiste a hacer una residencia?

No, un magister de dos años y ahí el diego se fue conmigo, nos casamos, y ahí sigue haciendo en paralelo trabajos de acuarela en pequeños formatos, con cosas más instalativas, pero un poco estando allá como que me libero de algunas presiones que tenía la academia acá, entonces empecé desarrollar esa parte de manera más libre, y creo que fue a la vuelta de chile, medio procesando toda la experiencia de estar afuera, que agarre más de lleno hacer narrativas visuales.

¿Cómo estuvo eso en escocia?

Bacan, muy bacán, es un sistema educati-

vo muy distinto, porque te dan un espacio, te dan facilidades para que tu puedas desarrollar cualquiera de tus ideas. osea tu tienes X idea y esta el taller de los técnicos en madera que te ayudan a ejecutarla, entonces llegabas decias quiero hacer esta cuestion media imposible y te decían, ya bueno podrias hacer asi, podrias hacerlo así , y no te dicen como para que quieres hacer esto, que era lo siempre me pasaba estando en chile, que iba donde un maestro y le decía, cómo podría hacer esta cosa, y siempre me decían “pero para qué quiere hacer eso?” allá como era dentro del contexto de escuela de arte aceptaban que tu idea la querías hacer por alguna razón, te apoyamos, como lo hacemos. y lo que a mi me encanto era que podía variar mucho de disciplina, podrá aprender distintas técnicas, etc.

y ahí empezaste con las narrativas, a hacer lo del cómic?

es medio raro el proceso, porque en paralelo estaba desarrollando una instalación que tenía, que era un acuario.

si si lo vi

donde lo viste?

ese estuvo en el MAVI

Si! ese acuario,

uno que tenía unas cosas de hielo

Si, pero no eran hielo, eran vidrio, mucha gente cree que eran hielos. Eso los empecé allá, que eran moldes de piezas de embalaje, hacia el molde y después los vaciaba en vidrio, y originalmente tenía un paisaje con musgos y plantas acuáticas y un axolotl que es un anfibio raro, y eso lo tuve mucho tiempo en escocia y empecé a pensar mucho en cómo el tiempo, mientras que lo hacía dibujaba, pensaba en cómo crear espacio, como crear espacios, momentos, empecé a hacer secuencias, de imágenes, de rocas hundiéndose, cosas que se movían de forma secuencial, entonces era como series de dibujos, los que había un paso del tiempo de unos al otro y después tuve que dar en adopción a mi axolote y fue muy traumático, fue como todo el proceso dejar escocia, dejar el axolotl, todo fue muy doloroso, de alguna manera, y la novela gráfica que estoy haciendo es de eso, es de ese periodo allá, y tambien se trata un poco del arte, la relación, no, mi relación, no puedo hablar por un colectivo.. la relación, de querer construir un

mundo, la relación humano . no humano, con este ser vivo, como uno establece esta relación con un ser de otra especie.

Y ¿cómo ha sido tu proceso con este libro?

Se siente mucho más... ha sido mucho más entretenido, de manera mucho más intuitivo, primero empecé leyendo muchos más cómics, también fomentado por el diego mi marido, que él , no sólo es autor de comics, si no que también es un lector compulsivo, entonces también me recomendaba muchas cosas, empecé a leer mucho, ver muchos comics y ver muchas posibilidades, entonces empecé a desarrollar estas secuencias.

En un punto estaba chata de mi trabajo, estaba harta del arte, chata del mundo, chata de la vuelta a Chile, de lo elitista que es el arte, ahí dije, “ voy a hacer una historia nada que ver” y hice un comic de como 6 paginas de cuando yo era chica, y tenía un hamster y cuando se murió el hámster le hice como un funeral egipcio, entonces le hice como un sarcofago, y todo el cuento, eontces no tenia nada que ver con el resto de mi trabajo, no tenia nada ... era solo una historia autobiográfica, era solo una historia autobiográfica infantil. Lo comparti en facebook, nose, y encontré que tuvo mucho más reacción que cualquiera de mis otros trabajos la gente conectaba mucho más fácil, era una historia mucho más entendible que el resto de los trabajos que eran mucho más abstractos, tenía mucho más conexión y fue mucho más terapéutico de hacer, y ahí dije como ,” oh qué bacán tener tanto feedback y retroalimentación, que entretenido” y ahí se lo mande a la hermana de una amiga que es editora como para ver si es que podía de ilustrar un libro, porque tenía muchas ganas de ilustrar, y me dijo “ en realidad ya tenemos suficientes libros ilustrados, pero seria bacan publicar mas cosas de cómic” y ahí dije “ oh si hiciera una novela gráfica ¿Cómo será?” y ahí me puse a pensar en el tema del axolotl, que partió originalmente, enfocado en un punto muy específico de la historia que era de una persona que se obsesiona con un axolotl, empieza a tener esta comunicación telepática interespecie que es una idea que de alguna maner la viví, pero también se parece mucho a un cuento de cortázar. Hay un cuento de

Julio Cortázar que se llama el axolotl, que se trata de una persona que va a un acuario y se obsesiona con el axolotl y después se transforma en el axolotl. Entonces me gustaba trasladar mi propia experiencia y la historia de este cuento a una historia más larga, al principio no quería que fuera autobiográfica porque me daba un poco de pudor, pero en el proceso de organizar mentalmente cómo sería esta historia al final terminó siendo completamente autobiográfica y tuve que retroceder en el tiempo y empezar un poco antes de que la persona conozca al axolotl, empieza un poco con mi vida, y el proceso de cómo llegó a conocerlo y cómo se desencadena todo eso.

Y no tuviste problemas con la parte narrativa de la historia?

si al principio era algo completamente distinto a mi, porque como te decía, yo hacía trabajos muchos más abstractos, que tenían que ver con el paisaje, con el tiempo, que tenía que ver con cosas mucho más intangibles, y de hecho nunca trabajaba con personas, pero lo más difícil creo yo fue pensar en la historia de manera macro, y elegir qué poner, pero me salió fácil de alguna manera escribir el total, nose, quizás porque siempre media buena para conversar con gente, y lo estructuro de la misma manera, pero creo en el proceso, han salido sola situaciones chistosas, parte como más cómicas, partes más emotivas, mezcladas con estas cosas más de contemplación del agua, nose, y después bueno, también le pedí ayuda al diego, que el estudio cine originalmente, de ahí el desarrollo de los comics, y ahora que tengo la primera versión de la novela completa escrita, le he pedido a otros amigos como Martín, que también viene del cine, el Cristóbal León, que también es artista visual pero hizo un largometraje, hace poco, así que ahí he tenido más feedback. He podido comprobar lo que yo quiero que se entienda, si es fácil de conectar o no.

¿Que ha sido lo que más te ha gustado de hacer cómic? en comparación a otros proyectos que has hecho, al arte por ejemplo.

hay varias cosas que son entretenidas, lo que encuentro muy entretenido es que hay uno puede variar mucho el tipo de actividades que haces, hay un faceta que es como pensar en

situaciones, los diálogos, como se va a contar algo visualmente, está la parte de diseñar la imagen, dibujar, la búsqueda de referentes, componer la hoja, y esta la parte de la pintura, de la pintura con el papel ya más como lo mismo que pintar. Son como distintas áreas del cerebro, yo cuando me canso de escribir o no se como resolver una situación, puedo seguir pintando parte del principio que ya se que está listo, entonces siento que es muy dinámico el proceso creo que también es un medio que es super rico para meter distintos tipos de situaciones, puede ser muy reflexivo, muy contemplativo como a la vez puede ser chistoso, y trágico, se pueden tocar temas muy ligero a temas muy profundos, absorbe todos los temas de una forma muy coherente, muy flexible, creo que es rico porque te da el espacio para inventar muchas cosas y también espacio para apropiarse de temas, contar temas, es muy bonito el hecho de contar historias con imágenes

Ahora has hecho solo este proyecto que estás haciendo ahora, ah y el del hamster

hice también una contribución para la revista brígida y en el verano también estuve trabajando en torno a un concepto que se llama Supu que es un concepto del el cruce hacia el mundo bajo el agua, que es una palabra quechua, y ahí por ejemplo hice esas cosas con gotitas y el bote que se hunde y que se yo, son todas partes de una narrativa tipo comic pero de cómo la cultura quechua entiende el cruce a la cultura bajo el agua.

Ah que interesante

si, es más abstracto pero mezcla como, a ver

¿y todo esto lo haces con tinta china ?

si, con tinta china y con tinta caligráfica, también tengo un par de cómic corto que los hice sobre agua, que están protagonizados por gotas de agua, este que debería salir en la revista brígida pero todavía no la sacan esta es la segunda, parte del cómic de las gotas. Bueno, el resto ha sido historias cortas, algunas están protagonizadas por personas, otras están protagonizada por materias inorgánicas 24:51 agua o rocas o cosas así

Pero esta super bueno, y ¿cuál dirías tú que ha sido la mayor influencia en tu trabajo?

para mi fue super revelador cuando leí persépolis, que podía hablar de un tema político y a la vez una historia de vida personal, usando las imágenes de manera muy sintética y simple y creo que eso me abrió mucho a pensar integrar la autobiografía como algo posible, es decir, a partir de la autobiografía se pueden tocar otros temas, no solamente de tu vida sino que también distintos temas.

Yo creo que igual es importante tener conciencia de que los medio nos se contienen en si mismo, osea he visto muchas cosas en el mundo del cómic que me interesan mucho pero también de otras partes, encuentro maravilloso a Moebius, que es un clásico, sobre todo los que no tienen texto y funcionan netamente de manera visual, y mezclan una cosa onírico algo doméstico, es hermoso y también está pictórico, entonces encuentro que abre tanto las posibilidades del lenguaje que pueda ser pintura y narración al mismo tiempo.

124 ¿Qué planes tienes con la novela?

si quiero publicarlo, he estado en proceso de escritura y pintura y quiero tener un poco más para ponerme en campaña con algunas editoriales, he intentado ponerme en contacto con algunas editoriales pero no son muy buenas para responder mails, pero va a pasar, ahora estado poniendome en contacto con otras personas para ver cómo es ese proceso, y ahora estoy pensando en futuro proyectos en modo cómic también.

Entrevista Constanza Salazar

Primero me gustaría que tu te presentaras...

Bueno, yo me llamo Constanza Salazar, pero me hago nombrar como cuantas Constanzas, o firmó, al azar, primero porque era un juego de palabras con mi apellido que era muy largo firmar, me costaba, y también porque funcionó muy azarosa mente, para hacer las cosas, hay muchos de espontaneidad en lo que hago, no pienso mucho en lo que voy a hacer sino que se da forma natural, como hay un montón de posibilidades siempre de hacer cosas y como que sale.... también porque en un momento que trabaje en torno a los juegos de azar, en torno a los teletrack, no se si los cachai? Que son estos lugares de apuestas de caballos pero por televisión, que está lleno, si te das cuenta, que es un lugar que no muere, lleva mil años, y la gente que apuesta ahí son adultos mayores, hombres, y yo iba a hacer croquis a esos lugares y ese era mi proyecto de la U, que también terminé con una publicación chiquitita que hicimos con gran negro y también yo anotaba por ejemplos diálogos que escuchaba, o simplemente hacía croquis de lugar, hay unos muy precarios, porque uno va al teletrack de Vitacura y es muy diferente al teletrack de Independencia, de Valparaíso, entonces eso estaba bueno.

¿tu estudiaste arte en Chile?

sí... estudié arte en Chile, pero salí de grabado, pero ahora me especialice en eso, porque ahora hago serigrafía y ahí es donde hago circular mi trabajo, donde estampar poleras o ilustraciones en láminas, y eso, el taller sigue activo, ahora lo retomamos, porque estuvo un tiempo botado, o sea no botado, inactivo en las redes sociales, porque yo fui mamá hace poco, y ahí se quedó un amigo, pero yo me preocupaba más de las comunicaciones de abasto, él ejecuta y lo hace super bien.

Y trabajan con obra propia?

principalmente lo que hacemos nosotros como artistas, pero también colaboramos con ilustradores o diseñadores que quieran sacar sus ediciones. Hemos trabajado para la Jenni, ese tipo de cosas, y actualmente solo dibujo, porque publique el libro hace poco, que eso fue un gran trabajo para mí, que me tomó mucho tiempo, casi tres años de trabajo.

¿Cómo salio lo del libro? tu dibujas de antes?

Yo dibujaba siempre, desde chica, siempre fui de tener diarios de vida, de coleccionar esquelas stickers, esas cosas que pasan en la infancia. Hacía también fanzines cuando chica, recortaba revistas y esas cosas. Pero ya de más grande yo no tenía noción de lo que era ni nada por el estilo, yo no tenía libros ni comic, ni nada, yo no fui educada en eso. Cuando viví en Argentina un tiempo

hice como un intercambio, ahí conocí lo básico, como liniers,

... Ah pero eso era mas de grande...

Sí, grande, en la universidad, ahí conocí la historia típica, también trabajé un tiempo en la plop galería, ahí también aprendí un montón, me nutrí de todo lo que había.

Y en la universidad nunca la vieron?

no nunca, en la época que yo estudié arte era muy mal visto hacer ilustración, como que tu no hacías arte.

Todavía un poco...

Ya, pero ahora hay un diplomado..

Pero del año pasado no más

ahora, es netamente económico, yo creo, porque saben que está pegando y porque es un trabajo más y es una disciplina más.

Entonces igual yo lo pase mal en la universidad, a los profes no les gustaba mi trabajo, o sea habían algunos que me apoyaban pero yo no era el artista que quizás ellos esperaban, no se, y cuando salí de la universidad pude hacer lo que quería hacer, empezar el taller de serigrafía, empezar a vender nuestras cosas y como siempre he tenido libretas donde anotaba todo, tipo diario de vida, empecé a acumular, a acumular mucho contenido y sucedió, que empecé a publicar en Instagram y a la gente le gustaba La Catalina infante, que es la editora de Catalonia de la parte de ilustración de Catalonia, vio mi Instagram y les gustó, entonces me escribió para ver si yo tenía algún proyecto para publicar, y yo la verdad no tenía nada, yo no soy de esos ilustradores mateos que te dicen, no acá está todo el libro listo para publicar... yo siempre he sido más intuitiva, yo creo que es tener más mente de diseñador o ilustrador que no es lo que yo estudie, no tengo esa lógica. En ese tiempo mi mamá estaba enferma de cáncer entonces escribí mucho de eso ... y nos juntamos con la Catalina y le mostré mis libretas, y me dijo bueno hagamos un libro sobre esto, hay mucho material sobre el duelo.

a ella le pareció interesante..

Sí, a ella le pareció interesante, y también porque su mamá había muerto de cáncer entonces ella empatizó mucho con la historia y como editora ella también se podía involucrar más. y así partió no más, primero era ordenar todo el material de las libretas, saber que era que iba que no iba, escanear.

Y ese material, o sea me imagino, que era lo que ibas narrando para ti misma dentro de tu práctica de dibujo o en algún momento lo hiciste con alguna estructura

Claro, en un momento cuando pensamos, ya de esto se va a tratar el libro, ahí hubo una parte que

se tuvo que hacer un guión, porque era muy desordenado lo que tenía, osea había que contar una historia y esa historia era para comunmente para la gente decir ! ah de esto se trata el libro! no tan asi como dibujos sueltos, entonces esa fue la parte más difícil, trabaje con amigos guionistas, trabaje con matías rojas, con cristóbal león, que hizo casa lobo, el me ayudo mucho con la parte de la historia.

porque claro, el libro tiene una historial, pero no es lineal

Lo que hicimos fue que partiera como una historia lineal, se detuviera en la mitad y que fuera un gran descanso, de todo esto tan visceral, de todo lo que te evoca la muerte, como la soledad, no sé, la tristeza el vacío, entonces ahí como que el libro empieza a cerrar, como con esta parte de la maternidad, que fue sin yo buscarlo, yo no sabia como terminaba el libro, y cuando estaba en esa crisis, quede embarazada, entonces hablamos con la catalina y parece que hay que terminar el libro con esto, porque parte con esto y termina con lo mismo, y así fue hecho ese libro.

Yo cuando lo vi, sentí que era una propuesta arriesgada, o más que nada poco usual, hay pocos libros que hablan de la muerte, de esta forma.

Clarooo, además tampoco se encasilla en es una novela gráfica, osea es un libro ilustrado. Además es un libro que es más reflexivo, y no responde a esta cosa de tan moral, no es un libro que tiene un final y en el final vas a aprender que la muerte es X cosa. Es esa constante reflexión. Yo no sé qué le pasará al resto que lo lee, pero me gustaría que dejara una especie de final abierto, para que cada uno reflexionara y que es lo que entiende sobre la muerte. Como dices tu, por ejemplo, no es algo tan común, hay poco libros para niños que se explique la muerte, yo que trabaje en librería, no se po, unos cinco, que no son chilenos claramente, y yo creo que es importante sacarse esa concepción tradicional de la muerte, que es muy terrible, cachai, es terrible, porque hay que pagar un monton de weas para morirse, me parece muy terrible eso también, y por lo mismo, se le tiene mucho miedo a la muerte. Por lo mismo fue una apuesta con la editora de tirar un libro así, como escrito de puño y letra, que igual fue erigido eso, porque era mucho que editar, muchas faltas de ortografía, muchas cosas mal redactadas, entonces fueron muchas correcciones, que no es como de teclear, filo lo borras y lo vuelves a escribir.

Me imagino que para ti también fue fuerte volver

a conectarte con eso.

Si, eso fue lo más duro, porque había momentos en los que yo no quería terminar el libro, me despertaba sensaciones, no solo de recordar a mi mamá, si no cómo que ni yo tenía la respuesta de esto, como que le voy a decir a la gente qué significa todo esto, si tampoco se, cachai. Pero es bonito darse cuenta que la gente que llega a este libro es porque vivió una situación similar o lo regala o simplemente le gusto.

La maternidad las madres, son tu bloque, son tu pilar, entonces es cuatico igual. Mas ahora con todo este boom feminista, que encuentro que es bacan, a mi me daba un poco de nervio agarrarme tanto de esto la maternidad, como que no quería que fuera un discurso populista sobre esto, yo quería hablar así, en la medida que pudiera, de lo injusto que en verdad porque es un trabajo más ser madre, y la sociedad no lo ve así, cachai, tu no sirves a la sociedad como mamá, tu estas en la casa eso es todo, pero te invisibilizan mucho, Me acuerdo mucho de mi mama tambien, porque cuando uno es mas pendejo, no lo dimensions.

Que otros trabajos tienes de cómic o de narración gráfica? porque dentro de todo lo que busque encuentre esto, bueno lo de la serigrafía, pero nada más.

Bueno, es que tenia puras publicaciones independientes, tipo fanzine, no he hecho otro libro. Como te decía, el proyecto del teletrack y cosas que hecho yo por mi cuenta. Convoque a mujeres a dibujar, que se llama Luz, el fanzine... y ahora como que estoy en receso, pero me gustaría meterme más en la parte de la ilustración infantil, ya no se si me gustaría hacer tanta biografía, me cansa un poco hablar de mi, siento que este libro es la raja por eso, pero no sé si seguiría contando mi historia, porque ahora me dicen... "Yapo haste un libro sobre la maternidad," en verdad, me da lata...

Bueno, si no sientes que es lo tuyo, no no más...

Entonces mi fuerte ha sido el libro, y abasto.

Y que se ha sido lo que más te gusta de trabajar en la narración gráfica? ósea de escribir dibujar por sobre otro formato...

Es que siento que es lo que se me da de forma natural y siento que no me engaño, no engaño a nadie, de repente hay mucha pretensión, en esto, mucho ilustradores trabajan para marcas, que está bien, maravilloso que puedan vivir asi, de eso pero a mi me cuesta mas, trato de que sea un trabajo muy autoral, muy personal, y me gusta, porque creo que puedo vivir de eso.

¿Cómo funciona tu proceso creativo? como se dio en

el libro, por ejemplo...

Se me dio de forma natural, nunca dije voy a hacer un libro de esto..

¿Fue más por el llamado de la editorial?

Claro, la editorial me dijo: acá hay mucho material sobre la muerte y el duelo, que es algo que no está en libros de ilustración, entonces hagámoslo. Pero mi proceso creativo es super disperso, Hay días que no hago nada, osea nada entrecomillas, haciendo yoga, o no fuerzo a dibujar porque hay momentos que no te sale, no fluye, y no fuerzo eso. Porque cuando uno lo fuerza se nota, encuentro yo, y trabajando por encargo. Eso es trabajo remunerado, mortal, como todo el mundo.

¿Que otro trabajo de ilustradoras, sentiste que te influenciaron?

la Powerpaola, mucho, porque con ella tomé un taller en argentina que se llamaba, diario de un viaje, creo que se llamaba. Había que salir a dibujar, en la calle, en el metro, y me fui soltando yo creo, yo también admiro mucho lo que hace, ella tambien se metio en el cine ahora está haciendo animación, a mi tambien me gusta mucho el cine, no lo hago, pero cuando estaba en la u, veía muchas películas y me inspiraba mucho como en directores de cine, porque intentó lograr algo cinematográfico en lo que hago, cachai, con escenas... todas esas historias que parten al revés, más del cine quizás.

Que buena eso, de la Powerpaola, y cómo llegaste a eso?

una amiga me dijo, yo lei, sus libros y me senti super identificada, me encanto me senti super identificada, virus tropical, yo también estuve en un colegio de monjas, de mujeres, tengo una hermana mayor que fue mi referente siempre, me sentí muy identificada con lo que contaba y con su dibujo, entonces hasta el día de hoy yo la admiro mucho, se podría decir que es mi referente.

En ese taller fue donde pudiste verlo como herramienta?

Me di cuenta que se me daba fácil, contar algo. Ella por ejemplo nos daba un ejercicio, y yo lo terminaba al toque, porque era como “ a ya bacán, entonces esta es la forma” y eso me alentó mucho a seguir y ella siempre me dijo, “ no dejes de dibujar, no dejes de dibujar”

Entrevista Victoria Rubio

¿Estudiaste diseño?

Estudié diseño gráfico, primero estudié en la UTEM, Tuve un colapso nervioso, porque pensé que no era lo mío. Yo desde que tengo 10 años que quiero hacer cómics, entonces en verdad nunca fue lo mío, lo mío siempre fue hacer comics. pero me decía, pero estudia diseño, estudia diseño y entre a una carrera que no era lo que yo quería, pero era lo más parecido, que tampoco es similar, ahora que hago cómics, creo que debí haber estudiado cine tal vez, uy carreras millonarias! Pero por eso mismo con diseño primero estudie diseño y colapse como en un año. Entre cómo el 2004 a la UTEM, colapse el 2005, ese año me tome sabático y no sabía que mierda hacer de mi vida. Ahí ni siquiera había empezado a hacer lesbi lais, de hecho. el 2009 yo empecé a hacer lesbilais. Entre esos caminos de la vida, me encontré con muchas compañeras feministas, lesbianas feministas, hubo un encuentro, el encuentro lebflag, aca en Chile, el encuentro lesbico latinoamericano y del Caribe en el 2007, en ese encuentro, pienso, así como debería hacer algo, que de muy entusiasmada y se me ocurre ya empezar a trazar las primeras líneas de lo que sería lesbilais. Al principio, con muy poca base, no tenía idea que era el dibujo casi había leído muchos cómics en mi infancia, yo como te digo, desde que tengo 10 años que quiero hacer cómics.

Y ahí ¿qué comics veías?

Mafalda sobre todo por suerte me pasaban mucha mafalda, y Mampato, pero por suerte nunca me paso Condorito, pero eso siempre estuvo en mi casa, si eso es eterno.

Condorito es como por ósmosis jaja

si, uno no lo quiere leer y igual se sabe los chistes. sale hasta en la sopa. La cosa es que me tome esos años, muchos años ahora que lo pienso, y despues como que necesito un titulo. En el 2009, empiezo, ya había empezado a estudiar de nuevo, no en la UTEM, fui a un instituto los leones, para terminar la carrera. ahí en el 2009 empecé, y fui bien autodidacta y mi hermano me enseñó a hacer paginas web, en ese tiempo no había Facebook, oh lo que habían eran blogs. yo sabía como tener una imagen a la web, tener un hosting y un dominio gratis, muy desde lo básico. Dije ya hagamos, una pagina web básica que se llame lesbilais. Ah y en msn, se me había olvidado esa parte, en el muerto msn. yo tenía el pelo largo, en ese tiempo había una tribu urbana que se llama pelolais, que vivían en el barrio alto eran super cuicas. Entonces yo en esos

años que tenía el pelo muy largo, me di cuenta que lo único que tenía en común con ellas era eso, que tenía el pelo largo, porque vivía en periferia y era lesbiana. Entonces dije, ya me voy a poner en msn de estado, lesbilais. a mis amigos les gusto caleta el nombre y ahí dije puedo hacer algo con esto. Ya con ese nombre, 7:43 sabiendo esas cosas pocas de las paginas web. En ese momento estaba menos monetizado lo de las paginas web, ahí te hiciste al tiro lesbilais? si, ahí me lesbilais.tk Ese era el dominio gratis. Perfecto, ahí hice la pagina y se la mande a todos mis conocidos por mail y esa eran las redes sociales que teníamos.

Ahí partiste haciendo el mismo formato que ahora?

No, ahí partí haciendo una viñeta más larga. Además de que yo tampoco sabía nada de guiones, yo lo unico que sabía era que quería hacer un comic lesbico, esa era mi única mentalidad en la vida. Tampoco me sentía tan feminista, a pesar de que si había participado en varios encuentros. tenía miedo del conocimiento, que es lo que siempre hemos tenido miedo las mujeres, del conocimiento que tenemos.

Entonces lo unico que quería era hacer un comic lesbico, visibilizar a las lesbianas, esa era mi única meta en la vida, en ese momento. Yo no era nadie, con suerte sabía dibujar.

Yo vengo desde un lugar de crear visibilidad lesbica porque hace diez años lo único que quería era mostrar lesbianas en un cómic porque lo único de visibilidad lesbica que yo veía en ese tiempo, era una serie que llamaba the L word. La odiaba, con todo mi corazón, era puras lesbianas cuicas. Entonces yo decía porque esta esto, estas supuestamente son las lesbianas. y esa no era mi realidad.

Lo tuviste super claro, siempre tuviste la idea de crear las referencias..

Sisi, siempre quise crear la referencia, de mostrar la realidad de las lesbianas, pobre chilenas que tiene que estar estudiando y trabajando. Entonces dije ya voy a hacer un comic que se llame lesbilais, voy a reírme de esa realidad que eran las cuicas que obvio que tienen todos los privilegios del sistema. Entonces o desde esa mirada dije, voy a hacer un comic que hable de visibilidad lesbica. Eran tiras cortas y unas muy largas, porque yo no sabía hacer guiones! eran unas historias eternas! porque no termina esta historia?!

Ahí he ido evolucionando, en dibujo uno siempre va evolucionando.

yo he ido evolucionando hartito, en comparación a esos comics de hace 10 años, que era como muy estilo

manga, y ahora trato de que se no se manga, no porque no me guste, sino porque no me representa ahora. me gusta jugar harto con los comics que tengo, lo que es lesbilais, lo que es loreto poco hetero, a la cual le estoy dando un fin, no he querido hacer mas historias, y a lesbilais, no es que le quiera dar un fin, y tambien aveces saco cosas que me pasan a diario

Y las primeras tiras que hacías, de que hablabas?

Las primeras era sobre visibilidad lésbica, total, así como oye esto es un comic de lesbiana, y la segunda ya era como de salir del closet. El personaje era Anita, por lesbiana, lesbianita, tuve un momento creativo precioso. Entonces era como ella diciendo. Hola soy anita, tengo un comics, les presento a mis amigas y despues sale anita trayendo un closet, diciendo, se pusieron muy contentas pero no quisieron aparecer, ese era el chiste. Que salgan todas adentro del closet. Anita era un poco mi alter ego, porque también era diseñadora, pero sentía que no me representaba tanto porque sentía que me faltaba la parte más juguetona.

Pero en ese tiempo no sabía nada de construcción de personajes.

Y ¿cómo lo hacías?

EScribía el guión en word y se notaba que venía de la periferia, que escribía pésimo, entonces mis amigas me dijeron, vicky, esto tiene falta de ortografía. y se las mandaba a ellas para que lo revisaran. Tuve que mejorar porque decia, que onda la base de la educación chilena. Ahi mis amigas me editaban los guiones. Entonces yo escribía primero y después dibujaba, pero era muy desde lo que yo sentía, y como veía como se hacía un comics. Estuve así muchos años. Entonces ahí llegó facebook y le hice un facebook a lesbilais.

Y ahí cuánto creció?

Harto, porque como era un perfil de facebook, yo empecé a agregar a gente , igual yo era chica y no entendía lo que eran las redes sociales. Después de un tiempo facebook me ofreció hacer una pagina de facebook de lesbilais y en esa época yo ya tenía como 10 mil seguidores. Esos fueron los inicios. y yo no tenía idea de como hacer un comic y como te decía al principio era pura visibilidad.

¿Y lo del libro cómo salio? por que tienes dos libros, el primero lesbilais, ¿Cuándo salió?

el 2014, en esa época yo ya termine de estudiar, qué era lo que más me importaba en ese momento, para darle tiempo a lesbilais. y ahora es a lo que me dedico, ya cuando me preguntan a qué me dedico, ya no digo soy diseñador, a digo, soy dibujante. ahí me di cuenta del gran logro. 24:46 hay una tuve una pega buena, ahí me establece económicamente.

¿Y cómo fue tu experiencia con ese libro?

con la editorial fue mala, pero con la gente fue muy buena, a la gente le gustaba, lo pedían. yo no supe nunca como la gente conocía mi libro, eso también, yo nunca...

Nunca hiciste una difusión más allá de tu página..

Exacto! osea, yo a todas las marchas gay llevaba stickers, que decían lesbilais, webcomic lesbico, y esa era mi propaganda.

Ah pero te funciona!

sisi jaja me cuesta venderse igual.

Porque ahora tienes más personajes igual, yo tengo loreto poco hetero..

Te gusto?

si, me gusto, me gusto el sentido del humor. Tienes buenos remates igual.

Si, bueno, eso fue toda una evolución. y eso se hace estudiando. Porque en esos años que te dije que conseguí una pega yo de idiota, en ese tiempo no podía estar sin estudiar ni trabajar, me puse a hacer curso de guión. Al principio había algunos que no me gustaban porque los hacían hombres y eran super misóginos, y después e conseguía a una chica que me hizo un curso super bueno, que la recomiendo mucho, se llama susana quiroz, y es guionista de cine.

Ahí me di cuenta que estuve toda mi vida perdida, yo debí haber estudiado cine. Entonces con estos curso, puede ya tener una base y ahí salio loreto poco hetero y este es un cómic pensado, no como lesbilais que es como un vómito casi, pero ahora es más hermoso. Es súper visceral.

Y lo que paso con loreto, que es un cómic pensado, que le puse todas las características, hice toda la tarea de lo que aprendí. Por eso tienen buenos finales, tiene buenos remates.

Pero en lo del dibujo, me aleje completamente de lo que era lesbilais, de hecho mucha gente me decía esto es una evolución total.

Ahí me di cuenta de que es lo que quería hacer, porque uno piensa a ver qué es lo que uno quiere hacer. La idea es crear una existencia lesbica, nos cuesta decirnos lesbianas, nos cuesta decir que existimos como lesbianas, muchas veces nos han querido borrar de la historia, entonces más que nada tratar de existir que eso ya es importante al menos en este país y en estos países de latinoamérica es super importante, y en eso me di cuenta cuando viaje por latinoamérica.

Ahí me di cuenta que lesbilais es el primer cómic en latinoamérica con contenido lésbico, con periodicidad. Cuando viaje fui a Brasil y conoci a una chiquilla,

con la que tenemos una competencia, que se llama, lovelove6, que ella también hace un cómic lésbico y es muy divertido porque ella también sacó el libro el mismo año que yo también lleva 10 años. y en argentina hay otra chica que es la Agustina caso que también lleva 10 años haciendo comics, pienso que paso ese año.

Loreto fue el año pasado y me gane un fondart con ese proyecto y lo saque con RIL al final.

Loreto no ha tenido tan buena recepción y eso que yo pensaba que estaba mejor que el otro!

Entrevista Marcela Trujillo

Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo ha sido tu relación con el cómic, cómo empezaste con el cómic, cómo lo conociste, cómo fue eso.

M: Ya, yo empecé con el cómic en el año (...) a ver, entré el año '87 a la universidad, empecé el año '88. El '88 un amigo me preguntó si yo tenía ganas de dibujar un cómic con los guiones de él, él estudiaba diseño teatral en la Chile, y yo me había metido a arte porque yo siempre dibujé, de chica, y siempre leí historietas, cuando yo era chica yo nunca no leí, no era lectora, bueno, en mi casa no habían libros ilustrados para niños, cachai, que ahora es como, onda, un niño y los libros de los niños, cachai. No, en mi casa habían creo que un libro de esos y puras revistas de historietas, Trululú, Pato Donald, Tío Rico, Tribilín, etc. Muchas. Entonces, yo crecí mirando historietas, y dibujaba, todos mis dibujos eran con globo de texto, todos los personajes eran escenas de una página, y todos los personajes hablaban o pensaban algo, y eso es de siempre, con todos mis dibujos, que, de hecho, mi mamá me los guardó y tengo digitalizados casi todos mis dibujos de chica, los que me guardó ella. Entonces, yo entré a estudiar arte porque me gustaba dibujar, no porque quisiera pintar, cachai, porque no sabía pintar. Había pintado una vez un mural, en el colegio, pero (...) con mi curso, pintamos una mujer con su hijo, con colores así bien artesa. Pero no sabía nada de pintura, nada, nada, y entré a estudiar arte porque me gustaba dibujar, entonces, en la escuela de arte hay un año que es común, y después, el segundo año, tú eliges -elegías, en esa época- pintura, grabado, foto, escultura, telar, y eso sería, esas eran las especializaciones. Entonces, en pintura, yo dije que no sabía nada de pintura, entonces dije, parece que grabado es lo que está más cercano al dibujo. Y me metí a un taller de grabado en primer año, y no me gustó, lo encontré que era súper difícil, porque era muy técnico, o sea, todo lo que hay que hacer. ¿Tú has hecho grabado?

Sí, he hecho grabado.

M: Es difícil po, es cuático, es pajero po, o sea, todos los pasos que hay que hacer, o sea, haces un dibujo y después tienes que hacer un millón de cosas que no tienen nada que ver con dibujar (...)

Claro, toda la parte técnica.

M: Claro, y después sacar las copias, y como que dije, no, que lata, y como teníamos igual pintura, entonces, me gustó más pintura. Y aprendí a pintar en la escuela, o sea, aprendí a pintar el modo clásico, cachai. Entonces quedé con, el dibujo era parte de

la pintura, o sea, era dibujar para hacer una pintura. Entonces, en ese momento en segundo año, cuando estaba estudiando pintura, apareció este amigo que tenía este otro amigo, que era un compañero y tenía este amigo, que hacía guiones de cómics, y para mí el cómic eran los cómicos que había leído de chica, no conocía el cómic de adulto, no sabía que existían.

O sea, no tenían ningún referente estético, ni gráfico...

M: No tenía ninguna revista, no había internet, cachai, entonces yo no sabía que existía Moebius, ponte tú, no sabía que existían los dibujantes de las revistas Simo, con la revista Fierro, las argentinas, el cómic norteamericano underground, no sabía que existía eso. Era súper ignorante. Y era ignorante en muchas cosas, era ignorante, también, en el arte, no tenía idea de historia del arte, nunca me habían pasado historia del arte en el colegio. Entonces, no sabía. Y todo lo que yo aprendía en la escuela era nuevo, era como "Oh, qué bacán", entonces, este gallo, me muestra sus guiones y yo era punk en ese momento, era como muy underground, como pelada con bototos. Entonces, eran unos guiones súper pelados del cable, con unos gatos que eran como unos hombres, que eran mujeriegos, drogadictos y alcohólicos, que les daba lo mismo todo, entonces era como muy un espíritu masculino, cachai, y entonces esos gatos llegaban y les pasaban cosas: entraban en la casa - ese era el primer cómic - entraban en una casa cuica, entonces habían unas señoras haciendo espiritismo, era un cumpleaños, de una niña cuica, y había mucha gente linda y ellos se metían y se robaban copete, y entraban en una pieza y habían unas viejas que hacían espiritismo y se les metían entre medio de las piernas, entonces las señoras como que tenían orgasmos, y eso era el cómic, y a mí me pareció (...)

¿Y eso era una revista? ¿Físicamente? O era un (...)

M: No, era el guión que él tenía, entonces, él me dice: mira, hay una revista nueva que se llama Trauco, y que la editan unos españoles, entonces, yo quiero que hagamos este cómic los dos y lo publiquemos en esa revista. Y a mí me pareció estupendo, y hice el cómic con cero conciencia de cómo era un cómic así, digamos, y yo estaba dibujando hartito en mi croquera, como era punk, entonces todos mis dibujos eran como sucios, todos los personajes eran punk, entonces todo lo hice así, el cómic, muy como expresionista, y muy distinto a lo que hago ahora, así como los monos mal hechos, chuecos, todas las viñetas que se salían, era todo punk. Entonces, fuimos a conocer a los gallos de la revista, y eran el Toño y el Pedro. Pedro era argentino y Toño era español, cada uno con sus esposas, y eran muy locos, o sea, como que súper liberales, vivían en una casa en San Miguel, y eran

buenos para el copete, fumaban pito, tenían hijos, tenían una mesa de pin pon, hacían asados, estaba lleno de gente, y esto era dictadura, cachai, y tenían una biblioteca llena de cómics para adultos.

¿De España y de Argentina?

M: De España, de Argentina y de Norteamérica, también. Y yo llego ahí, y entré a esa biblioteca, que era una pieza de la casa, una casa grande de Gran Avenida, y yo vivía ahí, en Gran Avenida, entonces éramos vecinos. Y los cómics me volaron la cabeza, porque no sabía que existían, porque nunca los había visto, además, que el cómic francés, europeo, es muy, tiene mucha conexión con las Bellas Artes, se iba por el dibujo preciosista con las imágenes como con puntos de fuga y todo perfecto, y era como de viñetas largas, que como el cine, y puros temas así como medios metafísicos, de ciencia ficción, muy masculinos, todo muy masculino, puros hombres. Y yo aluciné. Y empecé a ver los que más me gustaban, los que más me gustaron en ese momento, obviamente fue *cram*, todos los españoles, que eran como la *Movida Española*. No me gustaron esos como preciosistas, clásicos, no me gustaron nada, nada, porque, además, me cargaba el tema ciencia ficción metafísico, encontraba que era, que no me identificaba. Y me gustaban más los que eran chistosos, los que eran divertidos, irónicos, que se reían de la sociedad, de la Iglesia, de todo. Entonces, yo empecé a usar, o sea, como a imitar esos cómics, y con el *Huevo*, que era el que hacía los guiones, hicimos como ocho historias, algo así, hasta que hicimos una que (...) Ah, bueno, y se empezaron a publicar y yo alucinaba porque encontraba que era lo máximo que mis dibujos estuvieran en una revista, que lo comprara la gente, y me hice muy conocida en el ámbito de los ilustradores.

Antes de irme a Nueva York, viajé un año antes de irme, viajé a Nueva York por dos meses por placer, porque fui a ver a unos amigos, fui con mi hermana, fue la primera vez que yo viajaba fuera de Chile, la primera vez que andaba en avión, y fue a Nueva York, y era así como *woa*, la raja, increíble, todo precioso, los museos, las galerías, la nieve, cachai, patinaje en hielo, todo era bacán, era increíble, además que, Chile, en ese momento, estábamos en el año '96, se suponía que la alegría había llegado, y sí, pasó, yo viví en dictadura toda mi vida, toda mi juventud, entonces sí, obviamente, era un gran cambio, y era bacán Chile en ese momento, o sea, para mí, comparado con cómo era antes, yo encontraba que los '90 eran (...) y además, era mi edad, o sea, yo tenía 25-26 años, pero Nueva York era otra cosa. O sea, de verdad, la cultura allá, era como parte fundamental de la ciudad, cachai, que aquí no, no es

Después que yo estudié 4 años pintura, el último trabajo que hice en la escuela, fue una pintura que, las primeras pinturas que hice fueron autobiográficas, pintaba cosas de mis relaciones románticas, pintaba mi pololo cuando era chico con cosas que le gustaban, y armaba todo un cuento visual y en la escuela que estuve, el profesor que yo tenía era abstracto, pintura abstracta, entonces él me decía que la historia de la pintura le daba lo mismo, que a él lo que le importaba era ayudarme en la composición, en el color, porque la historia daba lo mismo. La historia, lo que estás contando, el mensaje, es una excusa, porque la pintura es pintura, visualmente tiene ya la historia de la pintura, es independiente, es importante, y no necesita nada más. Entonces, cada vez empecé a trabajar mis pinturas menos autobiográficas, cada vez tenía menos que ver conmigo, simplemente de cosas que me encontraba, muñecos que me compraba en China Town, revistas que compraba en la biblioteca, y una de las pinturas que hice, la última, ya estaba siendo como división de lo abstracto, y pintada distintas cosas en cada parte, y en una dije, ah, voy a hacer un cómic, en una de esas, y qué cómic pongo, yo tenía muchos cómic, pero dije, no voy a poner un cómic que conozca, porque sino, voy a tener que pagar los derechos, no sé, como que siento que no, no, para qué, yo voy a inventar un cómic, lo voy a dibujar como que es un cómic, pero va a ser mío. Y ahí inventé *Maliki*, que era una niñita, con las ampolletitas, y yo era muy fanática de Miyazaki, había visto todas las películas, y las había visto todas, y amaba sus personajes que eran niñas buenas, que eran como muy *Heidi*, cachai, entonces, un poco inspirada en ella, y en *Mafalda* también, la niñita inteligente, o la *Pequeña Lulú*, cachai, o en *Laura Ingalls*, como el estereotipo de la niña buena, que todavía cree en la bondad, como de infancia católica, cachai, la bondad.

Y así partió ese personaje...

M: Entonces, inventé a esta niñita, que se parecía a mí, con el pelito así, y las ampolletitas, y con un chaquetón que yo tenía de piel, y unas botas, y un chanco, porque era su amigo fiel y su conciencia, también, con la que hablaba. Entonces, ella era una superheroína, que ayudaba a los pintores cuando se le acababan las ideas, ella les prendía la ampolleta, era la electricista de la creatividad, una cosa así. Entonces, yo inventé esa historia y hice los dibujos. Entonces, dibujé *Maliki*, pero me encantó la historia, y la empecé a contar a mis amigos, y como que dije: ah, la voy a escribir, la voy a dibujar, y empecé a hacer dibujos de *Maliki* y del chanco, y en algún momento hice una historia mía, pero conmigo

grande, no como chiquitita, sino grande y le puse la ampollita, y le puse Maliki, y empecé a hacer cómics así, y fue muy como (...) de un día para otro, empecé a dibujar, y hice un cómic sobre un romance que un fin de semana con un gallo, entonces hice un cómic, se lo regalé a mi amigo, a mi amiga, lo foto copié, y después, a la semana siguiente, en una fiesta, pasó algo y de nuevo lo dibujé y así. Y de a poco empecé (...) terminé la escuela, puse mi taller en mi departamento, que ahí estaba todo, estaba mi casa ...

¿Eso todavía es en Nueva York?

M: Sí, y no quise (...) yo todavía tenía fe en que podía hacer mi carrera como pintora en Nueva York, el problema era que estaba, que había mucha competencia, y ya no estaba en la escuela, entonces estaba sola, y me sentía súper insegura. Sobre todo porque había estado en el Museo del Barrio, había quedado seleccionada para un concurso para una pasantía en un verano y tuve que presentar mis pinturas delante de un jurado y fue un fracaso total,

Como que dije: chuta, a lo mejor no debería pintar y ahí fue cuando empecé a dibujar, como que el dibujo me recibió y empecé a dibujar y yo en realidad, las pinturas siempre las he vendido, siempre he tenido buena recepción de ventas de la gente, había vendido en Chile, otras allá, y no me urgí mucho, dije: bueno, voy a empezar a dibujar, y empecé a dibujar, fui a un (...) yo me sentía muy acompañada por los libros que había comprado, cachai, por el cómic, y tenía como modelo a las dibujantes mujeres. Dije: bueno, si ellas se atreven a contar su vida yo también me voy a atrever, entonces empecé a contar cosas que me pasaban los fines de semana, cosas que me pasaban con la Amanda, con mis amigos, empecé a hacer unos cómics chiquititos, en una croquera, igual que esto, pero como que escribía en inglés, dibujada y en cada página había tres viñetas y como que todo muy suelto, como hecho ahí mismo, con lápiz de tinta, con cualquiera, y borraba con corrector, y empecé a llenar croquetas. Terminaba un cómic y sacaba fotocopias, y hacía unos fanzines que los corcheteaba y se los regalaba a mis amigos, y empecé a tener una relación como muy simbiótica y entretenida con la gente cercana, que nunca había tenido con la pintura. Cuando yo hacía una pintura...

¿No los vendías? ¿Los regalabas?

M: Siempre los regalé. Y empecé a sentir que la gente tenía una reacción súper positiva, los leían y se cagaban de la risa, decían: cuándo vas a ha-

cer otro, cachai, yo nunca había tenido una reacción así con las pinturas,

Me encanta dibujar, a tí también te encanta dibujar, pero ellos eran súper generosos, estaba la Jessica Abel con el Matt Madden, ellos hablaban español, además, porque habían vivido en México, y alucinaron conmigo, como: ah, me encanta tu cómic, mira, este es mi teléfono, llámame, juntémonos, y yo como: oh, qué bacán, y me hice amiga de ella, fui a su cumpleaños, conocí a la Phoebe Gloeckner, que me invitó a su cumpleaños, me invitó a Hamptons, que yo fui como (...) fui con un amigo, y ahí estaba Diane Noomin, en los invitados, y ella como: ella es mi amiga chilena, la Marcela, y te juro que yo no lo podía creer. Fue, para mí, increíble, y en ese momento yo decidí dejar de pintar, dije: ya, yo prefiero ser dibujante de cómic y no pintora, pero también estaba súper frustrada con la pintura, me daba mucho miedo la competencia, me sentía muy insegura, con el dibujo yo nunca me sentí insegura, porque yo nací dibujando, como que a los 5 años empecé a dibujar, y siempre ha sido como un aliado, el dibujo para mí ha sido como un hablar, es mío, es parte de mí, pero la pintura la aprendí de vieja, a los 18-19, es algo que aprendí, que es como muy de otros, entonces en ese momento necesitaba sentirme segura y dije: ya, voy a dejar de pintar, voy a hacer cómic, porque este mundo me abre las puertas, el otro me cierra las puertas. Entonces, agarré todas mis pinturas, que eran caleta, mis pinceles, me compré unas cajas como en Homecenter de allá y las metí todas en unas cajas y las metí en un clóset, los atriles que tenía los vendí y los regalé, me compré una mesa de dibujo, de esas que se suben y se bajan, la luz, me encontré en la calle unos muebles para libro, puse mis libros, y mi taller de pintura se transformó en uno de dibujo, y ahí fue cuando postulé a un Fondart, para hacer un cómic y lo gané, empecé a hacerlo, pero no lo terminé porque era una volada mía que no tenía mucho asidero, hice unas viñetas gigantes con rapidograph, y era imposible de publicar, porque si lo achicas queda muy feo, y era súper complicado, y era súper bonita la historia, se llamaba: Maliki's intimal portrait...

Y eso te lo ganaste acá en Chile...

M: Sí, en Chile. Eran todas las relaciones sentimentales que yo había tenido, comparadas con mi sistema orgánico: el sistema nervioso, el sistema reproductivo (...) me puse a investigar cómo funcionaba el cuerpo, siempre me ha gustado la imagen del cuerpo humano microscópico, y de toda la imagen microscópica, que todo es redondito, y era súper interesante el proyecto, pero como que se me hizo muy grande, y cuando le mostré esto a mis amigos nuevos dibujantes, que me dijeron que era mejor dibujar más chico, en un formato que se pudiera publicar, y ahí quedé, llevaba como 12 páginas y lo dejé, y ahí fue cuando me llamaron de Clinic, enton-

ces ahí empecé a hacer cómics para ellos...

¿Y eso fue como el 2002?

M: 2002. El 2001 creo que yo salí de la escuela, hice un educación continua en el Visual Arts de Animate Storyboard, porque pensé que a lo mejor, podía trabajar haciendo dibujos animados, y caché que era muy difícil, pero igual ese fue mi contacto con la animación.

Y empecé a publicar en el Clinic y fue lo máximo, o sea el Clinic se vende de Arica a Punta Arenas, en ese momento era muy popular, era el diario que todos leían, porque era como irónico a la política y todo, y tenía mucha venta, les iba la raja. Y entonces, me dieron una página completa, y yo empecé a hacer cómic como muy irreverentes, con mucho sexo y contando cosas muy personales, porque precisamente, estaba imitando a las autoras que yo estaba leyendo, la Phoebe Gloeckner, que eran muy honestas y muy desfachatadas, contaban todo y se reían de todo, y esa era una actitud que la conocí de ellas, o sea, yo quería ser así, pero era muy mal visto para la mujer ser así, entonces, tenía estas modelos que son así, que son importantes, son famosas, yo haré lo mismo. Y además, estaba en Nueva York, y esto se publicaba en Chile, entonces tenía esa distancia que me salvaba de todo, o sea, el primer cómic que hice era El Porte Importa, por qué era importante el tamaño del pene cuando te acostabas con alguien, entonces ponía ahí que la vagina era chica, y el pene era grande, no deberías estar con ese gallo, tenías que tener la vagina grande y (...) ya, ese fue el primero, y el segundo era Enamorada de mi Clítoris, que era que yo hablaba con mi clítoris, entonces salía yo con las piernas abiertas, me miraba la vagina, y estaba el clítoris, que tenía una cabecita y hablaba...

P: Y tú ahí, en ese proceso, ¿en algún momento dimensionaste el impacto que tendría acá?

M: No, para mí tuvo un impacto igual allá, tenía hartos amigos, yo llegaba el Clinic, lo fotocopiaba, se lo regalaba a mis amigos, se cagaban de la risa, pero estaba en otro lado yo, y mi mamá, por ejemplo, me dejó de hablar por un mes, porque encontraba que, que vergüenza, cachai, pero, en general tuve mucha (...), por ejemplo, en el Enamorada de mi Clítoris, la mayoría de los mail que me escribían eran hombres, como: oh, qué bacán tus cómics...

Ah, pero bien, pero igual de caliente...

M: Sí, y en ese momento yo encontraba bacán también, pero encontré loco que las mujeres no hablaran, después con el tiempo, mujeres se me han acercado y me han dicho: yo leía tus cómics y los encontraba increíbles, como el cómic del clítoris y todo, pero me acuerdo que la mayoría de los mails que me llegaban eran de hombres. Y después, cuan-

do hice el cómic sobre el peso, sobre ser gorda y adelgazar, ese cómic, me llegaron miles de mails de mujeres contándome sus problemas, y yo sentí que el cómic tenía esta dimensión, donde los lectores se sentían identificados y se les abría una puerta.

En Chile tuve otra hija, la Lupita, pero también tuve una nana, que todavía trabaja conmigo, la Sonia, y entonces pude tener taller que es este taller, y entonces tenía nana, yo venía a pintar, y estaba ahí, y bueno, finalmente nos separamos con Álvaro, él no se fue a Alemania, se quedó acá, después se casó con otra Marcela y tuvo una hija, entonces tiene otra hija, pero es reciente, tiene 4 años. Y cuando estábamos todavía casados acá, volví a dibujar cómics, que era Maliki.

¿Las crónicas?

M: Maliki Mamá. No, las crónicas fueron en el 2002.

¿Y el libro cuando lo publicaste?

M: Todavía no, ahí empecé a publicar la Maliki Mamá: Las Aventuras de Madre y Esposa, y esas fueron 6, las publiqué en el Clínic, y ahí duré (...) bueno, era cuando estaba casada, cosas que me pasaban de casada, pero a mí no me gustaron mucho, pero están en el libro Las Crónicas y están en Maliki en tinta china, y después un galerista se me acercó y me ofreció hacer una exposición, y ahí dejé de dibujar cómics y me puse a pintar, hice puras pinturas autobiográficas de Alemania, con libros de niños alemanes, esa fue Familia, esa exposición, y después de esa exposición fue que me separé y me puse a trabajar, y lo primero que hice cuando me puse a trabajar fue hacer clases de cómic en la Diego Portales, y fue muy importante, porque yo hice clases con mis libros que yo tenía, que no se conocía, y hice Power Points...

¿Y eso que año fue?

M: Eso fue en el dos mil (...) a ver, el 2006 volví, el 2008 me separé, sí, como el 2008-2009, que fue que empecé a hacer clases. Y fue bacán, porque ahí tuve de alumna ponte tú a la Frannerd, la Francisca Yáñez, la que hizo Tribuna Femenina ...

¿La Melina?

M: La Melina fue mi alumna también, y mucha gente que después se puso a ilustrar, a dibujar cómic. Era un curso gigante, fue bacán, ahí sentí que estaba súper conectada con el cómic, porque estaba enseñándolo, lo que yo sabía, lo que me gustaba a mí, los dibujos que a mí me gustaba, las historias que me gustaban, pero también mostraba lo que yo traía de Nueva York y de Alemania.

Entre medio de todo eso, aparecieron los de Ferores Editores, que me ofrecieron publicar un libro con todos los cómics que yo tenía del Clinic, los que

había publicado después de Maliki Mamá, hicimos el libro que fue el 2010. Después que publiqué con ellos me llamaron de Ril, bueno, cuando publiqué con ellos, inmediatamente me llamaron de Stanford (...) no, primero me llamaron de Venezuela para invitarme a una feria del libro, y ese fue mi primer viaje, fui a Venezuela, Caracas, cuando todavía estaba Chávez, y después me invitaron a, cuando saqué el Diario Íntimo, me invitaron a Stanford, a un simposio de cómic latinoamericano, que ahí empecé a viajar con los libros, después del Diario Íntimo saqué (...) después tuve problemas con Feroces, el problema aquel, y ahí cuando tuve ese problema, empecé a publicar en El Desconcierto, porque fue mi manera de devolverles la plata que ellos habían (...) que me habían pagado a mí, que se la tuvieron que devolver a ellos, porque era un problema de plata. Hice uno que se llamaba Querido Diario, no sé cuántos hice, pero hice varios, después publiqué con ellos, con Ocho Libros, la Maliki en Tinta China, que es todo lo que está en las Crónicas más todo lo que hice después, porque como había tenido este problema, ese libro ya no existía, de hecho, yo no tengo ese libro, entonces yo no podía perder ese material y lo publiqué todo en Maliki en Tinta China, entonces para mí, Las Crónicas es un libro que no lo necesito para nada, o sea, yo traté de desconectarme con ellos en todo sentido, entonces todo ese material está en este libro y ese libro que nuestro es mi referencia. Entonces, está Maliki en Tinta China, después publiqué el Diario Iluminado, también con Ocho Libros, después publiqué unos cómics en un diario que se llama Había una vez, que es una revista online, del LIJ, y se llamaba (...) no me acuerdo cómo se llamaba, pero hice varias cómics de eso, y eso nunca los he publicado en un libro, esos que están en lápiz mina, y después de eso publiqué Quiero Ser Flaca y Feliz, con la Carolina Lama.

¿Y Diario Iluminado?

M: Ahí está, después de diario Iluminado, fue Había una vez, los que publiqué ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba el cómic, y eran unos que tenían que ver con temas de la revista, pero también con cosas más, entonces, por ejemplo, había uno sobre un especial sobre libros ilustrados, y yo hice una historia de por qué me gustaba los libros ilustrados. Había otro del arte, que hablaba sobre el arte, entonces yo hice un cómic sobre qué significaba el arte para los ilustradores, entonces hice una encuesta por mail a mis amigos ilustradores y dibujé eso como un cómic, y eso duró bastante tiempo y después de eso salió Quiero Ser Flaca y Feliz, después de eso salió Ídolo. Porque, entre medio de todo viajé mucho, el cómic me ha permitido principalmente,

la conexión, que es lo que me hizo clic al principio, que gente se interesa, lo lee, me pregunta, se acerca, me cuentan cosas, y eso se trasladó a los viajes, que empecé a viajar a Latinoamérica, Estados Unidos, a mostrar los cómics a ferias del libro, a festivales de cómic, y conocer esta comunidad de los dibujantes, los ilustradores, que es una comunidad súper acogedora, como que siempre me apareció así, entre medio empezamos a hacer el podcast con la Sol, la revista Brígida, hace un par de años, porque una de las cosas que para mí es súper importante, y que creo que para todas las personas cuando llegan a una edad que su profesión ya se ha desarrollado, es como, ya ahora yo quiero compartir. Y eso me pasó a mí cuando empecé a enseñar en la universidad, me di cuenta que era súper importante compartir lo que yo sabía con gente más joven, de la manera en que los dibujantes en esa feria en Nueva York me acogieron a mí, yo decía, esto es súper importante. Yo empecé a escuchar podcast hace un tiempo, hace bastante tiempo, y ahí me hice amiga de la Sol, cuando empecé a hacer clases en la Chile, en la facultad de diseño y arquitectura, y ella era mi ayudante, ahí nos hicimos amigas. Y siempre decíamos que el mundo del cómic era muy machista, siempre los hombres hacían encuentros de cómic y hacían mesa de mujeres y nos invitaban a nosotras porque éramos las únicas que publicábamos, en esa época fuimos las primeras, porque estaba la Sol que publicaba Bicharraca y yo publiqué El Diario con RIL y sería, no había nada más, entonces nosotras nos hicimos amigas en una mesa que hicimos con la Cabra Lesa, y ella en la Biblioteca de Santiago. Y ahí nos conocimos y la invité que fuera mi ayudante en la Chile, y siempre decíamos entre broma y talla: weón, que onda la weá del cómic que nosotras estamos haciendo cómic, pero todos los weones que organizan todo son hombres, y qué lata, y yo estaba súper acostumbrada a eso, como te contaba, para mí la vida era así, o sea, los hombres tienen el poder y la mujer tiene que agarrar lo que le queda nomás, estaba súper resignada, porque crecí en eso. Y, de hecho, para mí el tema del feminismo se me abrió y se me reveló cuando se le reveló a todos acá, cuando hicieron las marchas ahí yo empecé a caer en cuenta, incluso un poco antes cuando una lingüista chilena que vive en Estados Unidos me escribió y me dijo que estaba haciendo un paper sobre mis cómics porque eran feministas, y yo: ¿En serio? ¿Por qué son feministas? Y me dice: son feministas porque hablan de ti, hablan de tu cuerpo, hablas de tu sexualidad, de tu vida, de tu experiencia en primera persona, y eso es feminista, o sea, poder hablar de tí misma con toda la honestidad posible, y yo nunca había entendido eso, nunca había filtrado esa experiencia con esa acción feminista, porque el feminismo no era un tema que a mí me interesara, porque miraba el feminismo como algo que era incapaz, no quiero estar con la gente que pierde, quiero estar con la que gana, y para mí eran los hombres. Y resulta que yo nunca fui hombre, por mucho que

tuviera amigos y me hiciera la chora, yo era mujer, y soy mujer. Entonces, en ese momento, cuando ella me dijo eso, yo dije: oh, que loco, en realidad, y ella así, súper feminista, me dijo: ya mira, este paper lo voy a mostrar en un encuentro de escritoras feministas en República Dominicana, que tocaba ese año ahí, porque todos los años lo hacían. Y, entonces, yo quiero que te inviten, para que te conozcan y todo. Y me invitaron y fui, y eran como 100 mujeres feministas.

¿De todo el mundo?

M: Sí, esto fue antes de la revolución feminista acá, fue como dos años antes, y la vi a ella hablando de mis cómics, hablando desde un punto de vista como una lectora estudiosa, intelectual, y hablando de mi cómic como algo intelectual, y yo me sentí súper honrada, pero también asombrada de que yo no haya sido capaz de ver eso. Nunca lo vi así (...) como, oh verdad, siempre he hecho eso, y en realidad sí, yo soy mujer y esto es muy feminista y ahí empecé a entender lo que era el feminismo y a mirar y a darme cuenta que no había leído ningún libro de mujer, no los elegía, cachai, escuchaba música de hombres. Y ahí empezó el cambio, cuando llegó la cosa feminista yo ya había entendido un poco el tema y empecé a leer libros -ahora leo puros libros de mujeres, necesito ponerme al día. Entonces, por eso estoy leyendo ensayos, que antes no leía, pero los ensayos de mujeres se entienden súper bien, como que los de hombres como que no los entendía y por eso no los leía, pero ahora los entiendo, y además tienen sentido, porque están hablando de las mujeres, y ahora reconozco que estoy en ese lado. Y bueno, esa es como la historia, no sé qué más...

O sea, ya me respondiste todo

